马来西亚华文独中教科书

初中适用

美术

第一册

董教总华文独中工委会统一课程委员会编纂

初中适用

《美术》（第一册）

行政编辑：黄宝玉
美术编辑：张厚耀
美术设计：张厚耀
排　　版：张厚耀

© 郑重声明，此书版权归出版单位所有，未经允许，书上所有内容不得通过任何形式进行复制、转发、储存于检索系统，或翻译成其它语言的活动。

© Dong Zong
Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahan atau bahagian dalam buku ini tidak dibenarkan diterbitkan semula, disimpan dalam cara yang boleh dipergunakan lagi, atau ditukar kepada apa-apa bentuk atau apa-apa cara, baik dengan elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman, pengalihan bahasa dan sebagainya tanpa mendapat kebenaran secara menulis daripada pihak penerbit terlebih dahulu.

© Dong Zong
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, translated in any other languages, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publisher.

编辑单位：
董教总华文独中工委会统一课程委员会
Unified Curriculum Committee of
Malaysian Independent Chinese Secondary School Working Committee（MICSS）

出版发行：
马来西亚华校董事联合会总会（董总）
United Chinese School Committees' Association of Malaysia（Dong Zong）
Blok A, Lot 5, Seksyen 10, Jalan Bukit, 43000 Kajang,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
Tel: 603-87362337
Fax: 603-87362779
Website: www.dongzong.my
Email: support@dongzong.my

印刷：
Vivar Printing Sdn Bhd.

版次：
2019年8月第1版

印次：
2020年9月第2次印刷

编审团队

学科顾问： 李明堂　林文昌　周雁梅

编审委员： 吴秀菲　吴清海　李增注　洪俊豪　萧意菱
谢志强　谢金聪　锺伟琪

责任编辑： 张厚耀

（按姓氏笔画顺序排列）

鸣谢

本书承蒙编审团队协助编写与审阅，老师协助审稿及提供意见，谨此统致谢忱。

董教总华文独中工委会统一课程委员会　启

2019年8月

编辑说明

1. 这套课本依据《马来西亚华文独中初中美术课程标准》进行编写，分为《初中美术》第一、二、三册，适宜初中一至初中三三学年采用。

2. 这套课本乃按有关课程标准建议的下列授课时间进行编排，以利教学：
■课程由初中一至初中三共三年；
■每学年每周须至少两课时，并以两课连堂为理想。
■每学年授课应该至少60个课时，三年不少过180个课时。

3. 本套教材的编写与整理，着重贯彻课标所定的课程宗旨和目标以“知识与技能”“过程与方法”“情感、态度和价值观”三个维度设定，以便学生可以从初中美术教材内容的安排中，达致美术课程的目标。

4. 教材各单元以课程分目标四大能力领域，六项知识类别，做为各单元知识内容的编写指南。并由浅入深、渐进式的知识建构，依据各阶段能力和知识掌握，分阶段编入三册中。

四大能力领域的知识类别：

能力 知识类别	造型表现能力	设计应用能力	欣赏评述能力	综合探索能力
色彩学	◆色相、明度、彩度 ◆十二色相环		◆色彩感觉	◆生活与自然中的色彩
图学与透视学		◆图学 ◆透视学	◆构图	◆认识空间
造形原理	◆悲像画 ◆立体造型	◆点、线、面 ◆图案	◆形式原理	◆认识材质与肌理 ◆自然生态的造形
艺术概论与发展			◆中国绘画特征 ◆西方美术简史 ◆马来西亚美术概论	◆认识社区人文与环境
工艺与实用美术	◆剪纸	◆美术字 ◆平面设计	◆马来西亚民间工艺	◆生活中的实用美术
素描学与绘画	◆素描 ◆人体结构 ◆水彩			

四大能力领域单元名称：

序		“造型表现能力”学习领域内容	“设计应用能力”学习领域内容	“欣赏评述能力”学习领域内容	“综合探索能力”学习领域内容	课时
初中一	1.	绪言：认识美术				2
	2.	认识色彩		认识色彩	认识色彩	8
	3.		点、线、面			8
	4.		图案			6
	5.	剪纸				4
	6.	素描				8
	7.	静物素描（一）				10
	8.	人物画：头部画法				8
	9.	造形			造形	6
初中二	10.			色彩感觉与象征		4
	11.			构图		2
	12.			马来西亚美术与民间工艺		4
	13.	静物素描（二）				10
	14.	水彩静物写生				10
	15.		美术字			8
	16.	人物画：身体、四肢画法				10
	17.		透视		透视	6
	18.	立体造型				6
初中三	19.		图学			6
	20.	水彩风景写生				8
	21.	想像画				10
	22.	静物素描（三）				10
	23.		平面设计		平面设计	10
	24.			水墨画		4
	25.			西方美术简史		6
	26.				地方美术研究	6
合计26单元						180

5. 为贯彻美术课程标准的教育核心、课程性质与基本理念，每单元课文开始列出“学习目标”，方便学生掌握单元的学习重点和脉络；课本内穿插“知识补给”和“视频连连看”，提供相关辅助性或不在学习的资料，供学生参考。每单元最后的“随堂练习”，主要让学生从中加强了解和掌握相关美术知识与常识，助以提升理解、探索、分析的能力，以建构个人的审美经验和团队合作能力。

6. 由于各校美术授课时间、教室设备等不尽相同，因此教师可视实际情况，在内容或要求上作适当调整。

7. 这套课本在编写时，力求文字简明，并以较大篇幅配上有关图片作为解说或供鉴赏，因此这套课本亦适合一般美术爱好者作为学习参考。

8. 这套课本的编写，相信未能尽善，我们恳切地期望各校老师及有识之士不吝赐教，若有任何错误，遗漏或欠妥之处，请即时记录、回馈，以便重印或再版时修正。

董教总华文独中工委会统一课程委员会

《初中美术》编审团队

2019年6月

目次

绪言：认识美术 ····· 7
第1单元：点、线、面 ····· 15
第2单元：色彩 ····· 25
第3单元：图案 ····· 33
第4单元：剪纸 ····· 45
第5单元：素描 ····· 51
第6单元：静物素描（一） ····· 65
第7单元：人物画：头部画法 ····· 75
第8单元：造形 ····· 89

绪言：认识美术

学习目标

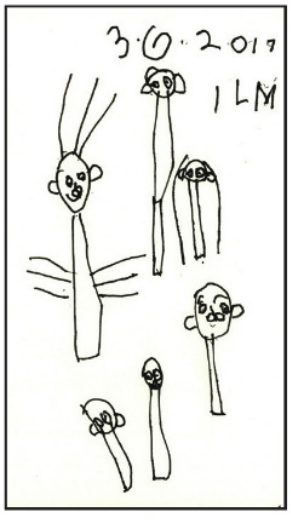
- 理解个人对美的感受
- 观察与分析自然美的因果
- 观察与分析生活美的因果
- 知道美的创造
- 了解美术的类别

一　美的感受

美是人类心灵上最原始的感受本能，当人们有了观察、判断、分析的能力，就开始有了自己的审美观，它是我们生活的一部分，只是每个人对美的感受和表达能力不同。

我们常说爱美是人的天性，因为当我看到赏心悦目的事物，心理的感受是愉悦的，这是一种原始感受的本能。因此，“美”是一种发自内心的感受，再透过感受把它描绘和表达出来。

观察我们生活中的人、事、物，有什么东西是让你感到美丽的？仔细想想，其中原因为何？是因为造型、色彩、材质、技术，还是因为你曾经历过的环境、故事、信仰、情感和文化等，每一个生活中发生的事，都可能是引起你对事物产生美感的原因。



↑4岁的儿童用内心的感受，单纯的画出心中的父母兄弟。

↑公元前1200-1000年《金面罩人头像》三星堆，中国。此作品说明了，人类的艺术行为，是透过内心的感受，再表现于作品上。

↑学生把生活中观察的景象，再现于画纸上。

↑公元前25000-17000年《狮群与犀牛》雪维洞穴，法国。被认为是人类史前对自然观察后，将情境画于洞穴上的艺术行为。

←北宋《清明上河图》（局部）张择端。描绘清明时节汴河及其两岸的风光，生动的记录了当时城市生活的面貌。

二　自然美、社会美、艺术美

古人說：“天地有大美而不言”，是指在大自然天地中，具有伟大的美，但卻无法用言语表达。

自然美指大自然中的名山胜水、奇花珍木、日月星辰，每天都可能在我们的生活中出现，美丽的晚霞、雨后的霓虹、盛开的花季，都会随着时间、气候、季节的变化而呈现在我们眼前。

我们无时无刻都身处在自然环境中，大自然的美景都在潛移默化着我们的心灵，只要稍微的用心去感受，就会发现自然的美妙变化。

↑自然美中可以欣赏花卉造型和色彩。

↑气候的变化，呈现出千变万化的自然美感。

↑金马仑高原的茶园景色。

↑阳光在不同时刻，所营造出来的自然色彩美。

↑在太平湖边可以欣赏到老树所营造出的自然空间美感。

社会美是以人为中心。人的美包括外在美和内在美。

外在美是指人的衣着打扮、言谈举止、表情神态等，是一种在外表上能够让人感受到友善、和谐、无顾虑的。在不同的场合我们穿着适当的服装，是一种尊重别人的行为，如在婚、丧、喜、庆中，我国各族群都各自有不同的礼仪文化和色彩的禁忌，穿着适合的服装出席适当的场合，是给予主办人的尊重，是一种社会美的展现。

内在美是指人的心灵和精神的美，尊敬师长、友爱同学，发自于内心的与人融洽相处，都是每一个人内心中潜移默化而成的，只要人人都有尊重、善良、友爱的内在美品德，就能凝聚出社会之美。

艺术美是指艺术作品中所显现的美。它是经由艺术家创造出来的作品，是艺术家根据美的规律，按照一定的审美目标、实践和理想的指引，所创造的一种综合美。比如绘画美、雕塑美、诗歌美、音乐美等。

↑尊重和欣赏友族的文化，穿着适当色彩的服装出席活动，是一种社会美的展现。

↑校内举办家长日活动，让学生体验孝敬父母，尊重师长，有助提升社会美中内在美的品德。

↑动画电影《Coco》展现了艺术美中音乐美与绘画美的结合，其剧情内容也具有传达孝亲敬老的社会美义意。

→艺术美 《荷锄者》米勒 油画 1852-62年。

三　生活中的美

人是有情感的生物，容易被美的事物打动，但是每个人的美感经验不同，对美的认同也不同。因此，生活的美就由每一次的美感经验所累积和建构而成，并归纳成为美的形式原理，其中包括了反复、渐层、对称、均衡、调和、对比、比例、节奏、单纯、统一。

我们会为生活的事物增添美感，从中提升我们生活的品质，仔细的去观察生活中的事物，是否有服装、建筑、交通、家具、电器等物品是让你觉得美观和心悦的？试想其中原因为何？是因为造型、色彩、材质、功能等因素而影响了你的美感喜好吗？不论什么理由影响了你的美感喜好，但不变的是发自于内心的美。从个人影响到群体，我们的生活环境就会因为美的熏陶而变得更美好与和谐。

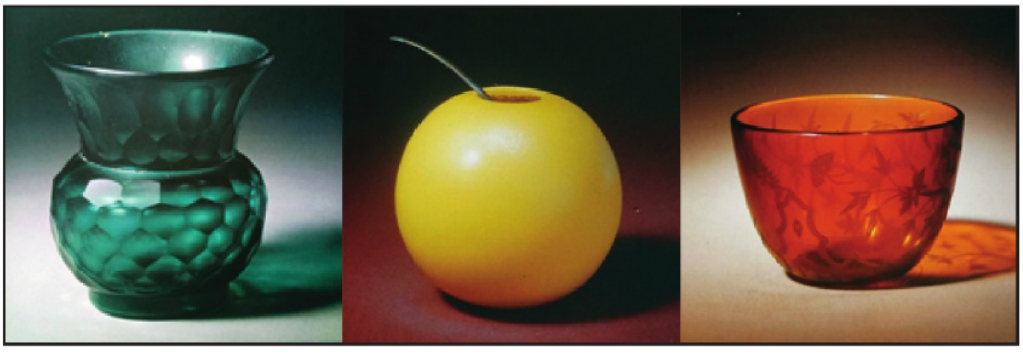
↑设计师为追求生活品质的提升，设计出许多具造型、色彩和功能性的概念交通工具。

←在家居中摆放造型特殊的灯饰，具美化空间，也能陶冶性情，提升生活品质。

↑艺术家创造出的餐具和茶具，为我们的生活更增添美感。
（左图）《壶炉》（煮器）鞏文宜 2015年；（中图）《清欢茶具组》施惠吟 2014年；
（右图）《手绘瓷餐具》 傅永悌 2017年

↑《游4；游5》（壶）龚瑩慧 2000年

←利用竹子的韧性制做美观的容器。



←不同的三个清代玻璃器各有功能，显示了清代人们造型的审美与工艺技术，至今观赏仍然不失趣味与美感。（左图）《绿玻璃渣斗》；（中图）《黄玻璃水丞》；（右图）《磨花玻璃杯》。

↑近年盛行于我国建筑物上的大型壁画，其有助我们提高生活环境的认识与生活美感的须求。（左图）《姐弟共骑》位于槟城州；（中图）《和谐》位于柔佛州居銮；（右图）位于雪兰莪州沙沙兰

四　美的创造

我们有美的感受，会选择美的事物，再透过情感的释放创造美的艺术作品。每个人对美的诠释都不相同，有的人会因为心情愉快而歌唱，把感动的心情写成文字，为心仪的人画像等等的创作行为。因此，在各种艺术的类别上可以分为绘画、雕塑、建筑、音乐、舞蹈、戏剧、电影、文学，称为八大艺术。

在学习艺术的过程中，首要先学会对生活事物与环境的观察和感受，次之对事物与环境的判断和分析，最后才是表达。表达是情感、知识和技能的最后总结，可以透过绘画、戏剧、文学等创作方式呈献。

美的创造过程				
观察与感受		判断与分析		表达
从生活事物和环境中，进行观察与感受。	→	对事物与环境进行判断和分析，并以素描、速写、笔记等方式记录下来。	→	将情感、知识和技能等因素综合一起，形成作品于艺术类别中，如绘画、雕塑、建筑、音乐、舞蹈、戏剧、电影、文学。

五　美术的类别

由于地域、民族、思想、文化、社会等的差异，美术大略可分为东方美术与西方美术两大派别。

从功能上区分，美术亦有以下两大类别：

1. 纯美术：是由创作者反映个人生活与思想情感为主要目的，并将作品展现于画廊、美术馆、美术陈列室中，常见的创作媒材有水彩、油画、压克力、水墨画、陶艺等。

2. 实用美术：是有目的的设计行为，针对生活中的事物进行美化、改善与提升。如标志设计、海报设计、封面设计、服装设计、产品设计、建筑与室内设计等。

↑因地域、民族、思想、文化、社会的差异，艺术的创作型式也会不同。

知识补给

国家美术馆

国家美术馆成立于1958年，是当时的联邦艺术理事会向政府献议而设立的。国家美术馆设立初期，联邦政府拨出东姑礼堂的一部份空间作为临时的美术馆，随着社会的发展和艺术人口的增加，最初的美术馆已不敷使用。1984年，国家美术馆搬到吉隆坡火车站对面一栋历史性的旧建筑物大华酒店。到了1998年，可说是国家美术馆成立以来最大的转折点，因为它迁入位于吉隆坡淡马鲁路一块占地130,000平方公尺的新馆，处在国家剧院与国家图书馆之间。

新的国家美术馆是一座设计新颖的建筑，外观保留了马来传统建筑的造型特色。其内部共有5个展览室，一个综合性的图书馆、档案保管处、行政中心和一个144座位的放映院。

地址：Balai Seni Negara
2, Jalan Temerloh, Off Jalan Tun Razak,
53200 Kuala Lumpur.

网址：www.artgallery.gov.my

脸书：www.facebook.com/nationalartgallerymalaysia

随堂练习

选择题：

（　　）1. 我们对美丽的事物会感到愉悦，是发自于_____。
A. 内心　B. 环境　C. 宗教　D. 友情

（　　）2. “夕阳无限好”，所指的是什么美？
A. 社会美　B. 自然美　C. 抽象美　D. 实用美

（　　）3. 从个人影响到群体，让环境空间更美好和谐，是属于什么美？
A. 自然美　B. 生活美　C. 外在美　D. 空间美

（　　）4. 下列何者不属于八大艺术的范畴？
A. 流行音乐　B. 壁画　C. 京剧　D. 蛋糕

（　　）5. 下列何者属于实用美术？
A. 冰雕　B. 水墨画　C. 婚纱　D. 油画

学习单：

1. 请用你的方式（如照相、剪贴、文字等），举出5个你认为自然美的景象。

（1）_____（2）_____（3）_____（4）_____（5）_____

2. 请用你的方式（如照相、剪贴、文字等），举出5个你认为生活美的事物。

（1）_____（2）_____（3）_____（4）_____（5）_____

第1单元：点、线、面

学习目标

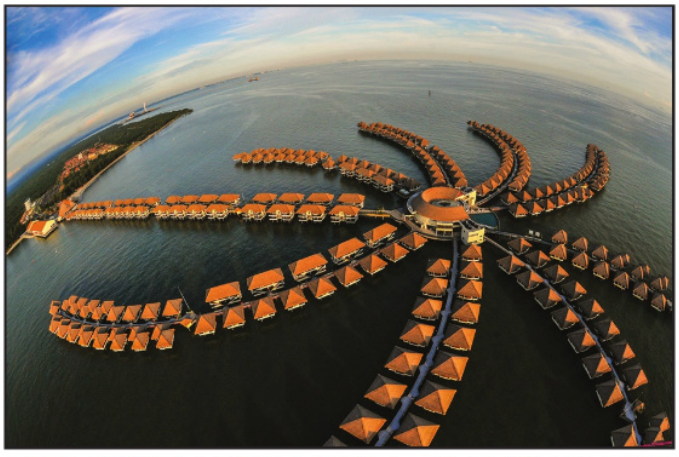
- 知道平面造形构成原理
- 能够创造新颖的造形和图案

一 生活中点、线、面的应用

当我们在高空鸟瞰种植园区时，油棕树和橡胶树有如许多小点构成一个图腾；鸟瞰城市区的通交道路，道路有如线条般在纵横贯串着，其呈献在我们眼帘的都能与点、线、面联想在一起。

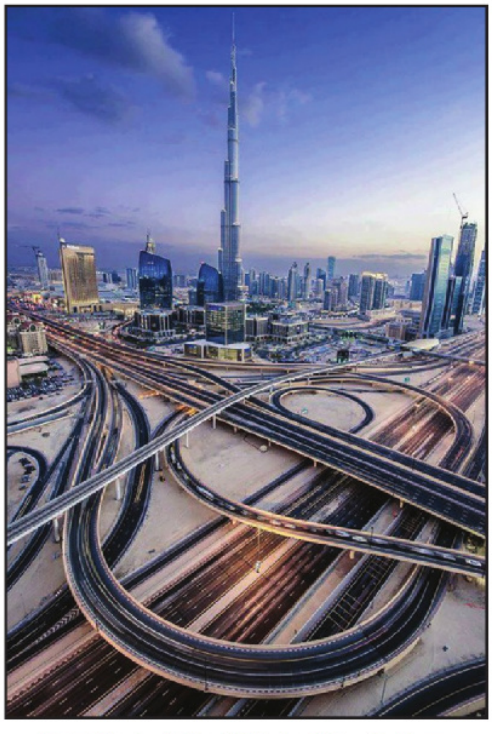
除此之外，在我们的生活中有很多事物与设计，是以点、线、面为基础下所构成的，只要仔细观察我们生活周围环境，不难发现其存在。并从中启发我们对造型创造的发想。

如马路上我们最常见到的虚线、实线、斑马线、标志等，都是充份应用点、线、面的原理，来区分各式交通规则。除此之外，很多的绘画与设计都是应用了点、线、面的原理来进行创作的。



↑我国旅游景点的海上度假屋，像似点构成了棕榈树的图腾。

↑ 以具象的图案，作为交通警示符号。

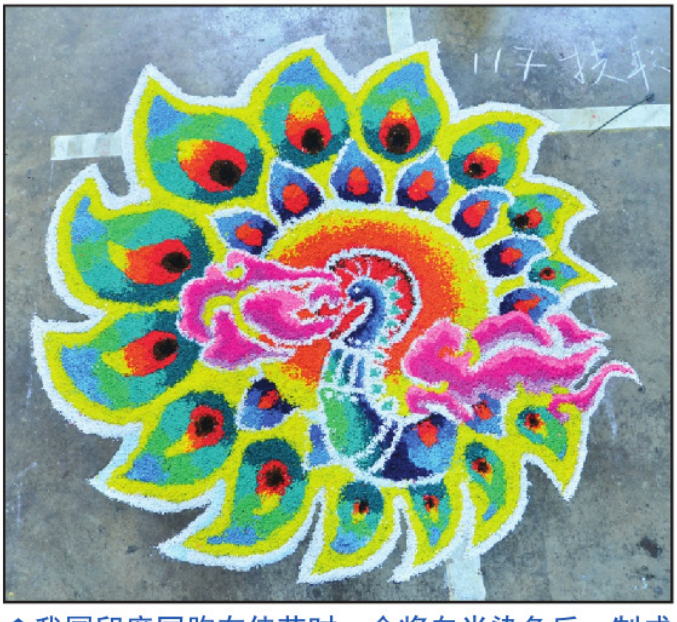


↑纵贯的公路构成线条的视觉效果。

↑夜景中的点点灯火，构成了美丽的景色。

↑候鸟在天空飞翔构成动感的线条，有如点构成线的律动感。

↑大熊座，人类的智慧，把点点星星串连一起，成为想像的星座。



↑我国印度同胞在佳节时，会将白米染色后，制成图腾，来迎接佳节来临和祈求平安。其造型具备了点、线、面的概念。

↑印度女性同胞于出嫁当天，会利用天然植物的汁液，勾画出美丽的图腾于手上。

↑2016年巴西里约奥运会舞者拉动着线条构成美丽的线条视觉效果。

↑2016年巴西里约奥运会圣火台的设计，充份展现了，点、线、面的构成美感。

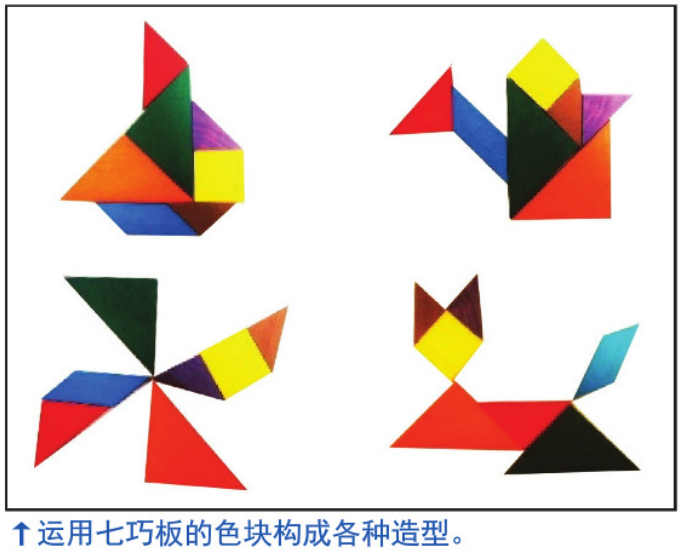
视频连连看
（请扫瞄QR码）

2016年巴西里约奥运会，奥运会圣火点燃仪式视频。

视频发布者：泳霖黄

↑《真善美圣》林文昌教授　2012年　马赛克壁画
位于台湾天主教辅仁大学捷运站的壁画，是由许多的小磁砖构成的公共艺术作品。

↑《星際的故乡》楚戈 2001年 水墨画。



↑运用七巧板的色块构成各种造型。

↑《昂山素姬像》康怡 2014年 装置艺术
由2000朵康乃馨构成的人像作品。

知识补给

点彩画派（又称点描派；英文：Pointillism）是一种用很粗的彩点堆砌，创造整体形象的油画绘画方法，创始人是秀拉和希涅克，此名称是来源于1880年代的艺术批评家们对他们绘画的讽刺，现在则成为一个正式名称。点彩画派又称新印象主义，也叫分色主义，其主要代表人物除了创始人外，还包括毕沙罗等人。

↑透过点、线、面的原理，设计标志；我国的纸币上的图案，是用细小的线条交织而成的。

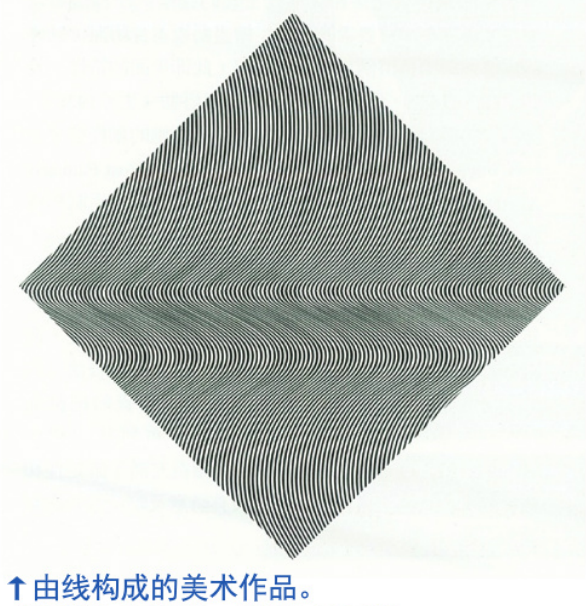
二　认识点、线、面

所有造型的构成都与点、线、面有关系，故点、线、面是学习与掌握造型的基础。若能巧妙的运用点、线、面，将能表现出丰富多样的视觉效果。

美术作品中的点、线、面强调的是纯粹的视觉表现。当然它和几何学的点、线、面概念是有所不同的。

	造形要素	几何学
点	有不同大小的面积与形态。是一切形态的基础。	不具有大小，只有位置。
线	除了长度，尚有粗细之分。	只有长度，没有粗细之分。
面	除了线移动而成的面外，尚有点的密集而成的面、线集合而成的面等。	只有长度、宽度，没有厚度。

↑由点构成的美术作品。
《沐浴者，艾斯尼尔斯》秀拉 1883年 油画。



↑由线构成的美术作品。
《波峰》布利基・赖利 1964年

←由面构成的美术作品。
《蜗牛》亨利・马蒂斯 1953年 纸片上色、裁切、粘贴。

点：就造型来说，细小的形象我们叫作“点”。所谓细小，是指在与大的、长的或广阔的面或空间对比下显得细小的形象。如天空中的风筝，无论它是什么形状，视觉上我们感觉到的只是一个点，但当我们在看地面上的风筝时，点的感觉就马上消失了。

点能组成线、面、体，所以他是一切形态的基础。点可以有各种不同的大小、形状和浓淡。

●点在几何学中指没有长、宽、厚而只有位置的几何图形。

●单一的点具有集中与凝固视线的效果。

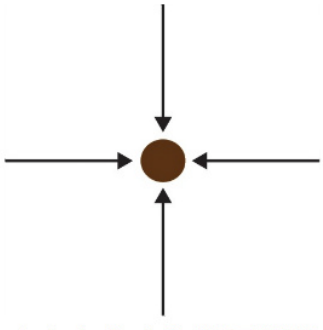
●不论其物体形状如何，点均存在于其间。

●大小不同的点会构成不同深度的空间。

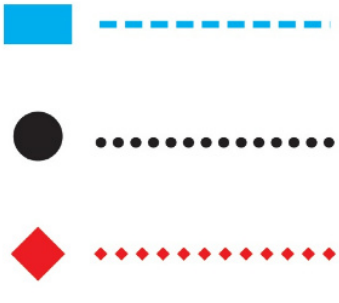
●点的连续会产生节奏、韵律和方向。

●三个或以上的点集合会产生虚面效果。

↑大型风筝在地面上具有面的效果，到了空中就形成了点和线的效果。

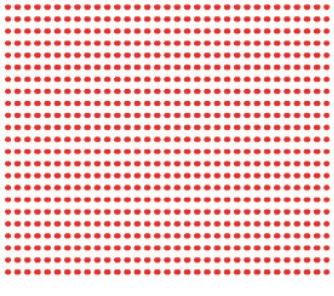


↑点有集中与凝固视线的效果。

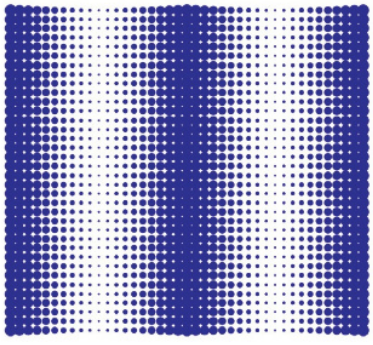


↑点是造型中最小的单位，不论形状如何，点均存于其间。

↑点的位置与间距不同，会有不同的视觉效果。



↑众多的点能聚集成为一个面的视觉效果。



↑不同大小的点，在间距不同的情况下，会构成律动效果的面。

↑点能构成具有方向性的视觉效果。

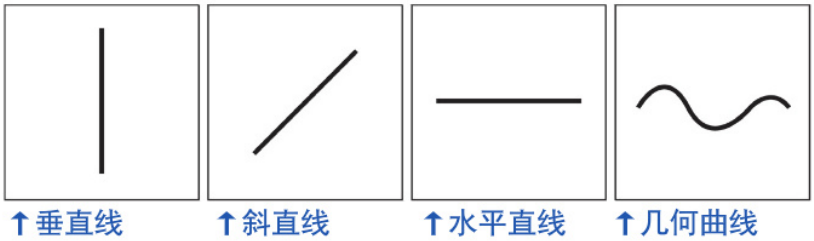
↑点在巧妙的疏密排列呈现出方向与律动。

线：指一个点任意移动或并排所产生的型态，有直线和曲线两种。

直线主要分为垂直、斜直线与水平直线三种。

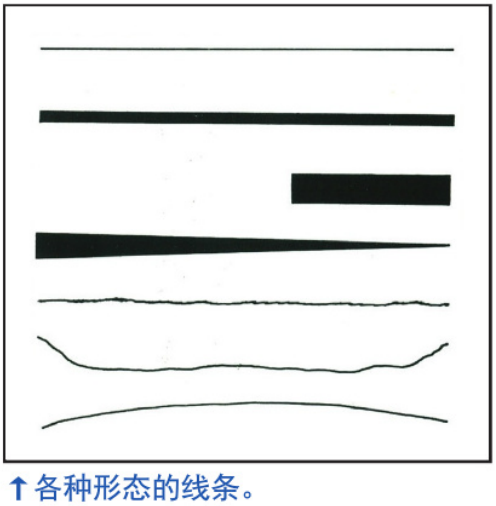
曲线有几何曲线与自由曲线两类。几何曲线是由圆规或几何曲线板等绘制而成。自由曲线是徒手自由挥写而成。

线条还有不同粗细、长短、软硬、缓急等各种的质量变化，如铅笔、原子笔、针笔等，较能画出质量统一的线条，予人整齐有次序的感觉；毛笔、平笔、刷子等，能画出质量粗细不同的线条，予人柔和、活泼、生动的感受。

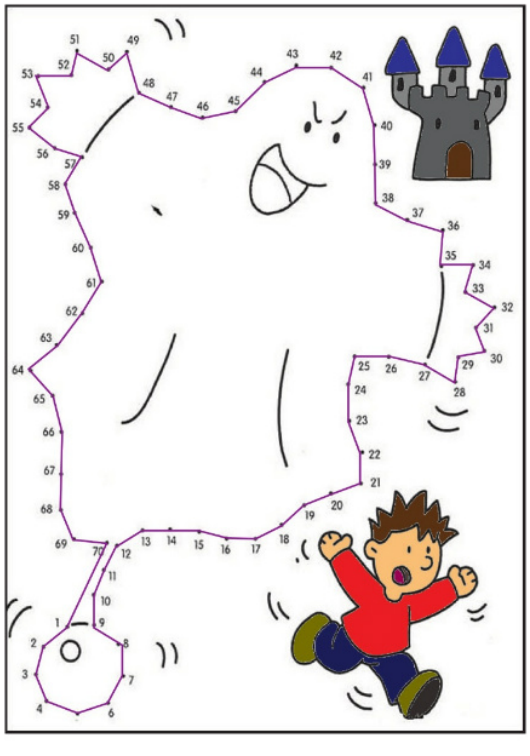


↑垂直线　↑斜直线　↑水平直线　↑几何曲线

↑自由曲线

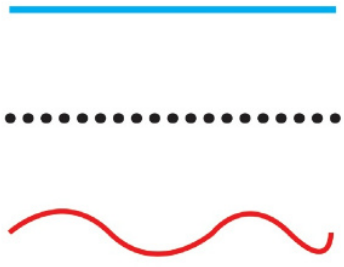


↑各种形态的线条。

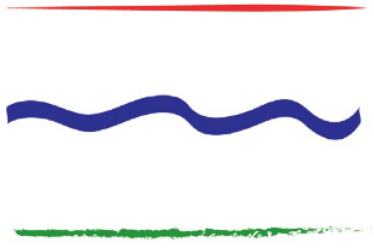


←连一连绘图游戏就是以一个点移动至另一个点，而构成线和面。

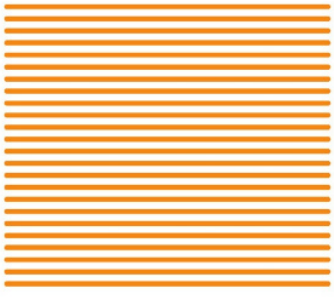
在使用不同绘图工具时，工具特征与用笔的轻重变化，会营造出不同效果的线条，掌握线条的特征，透过线条的粗细、方向和间距的变化，我们就能够创造出，很多有趣和丰富的平面造型。



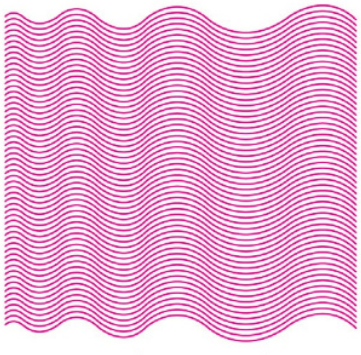
↑质量统一的线条。



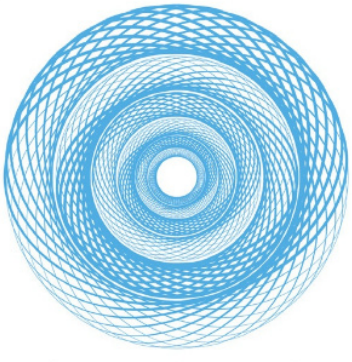
↑质量粗细不同的线条。



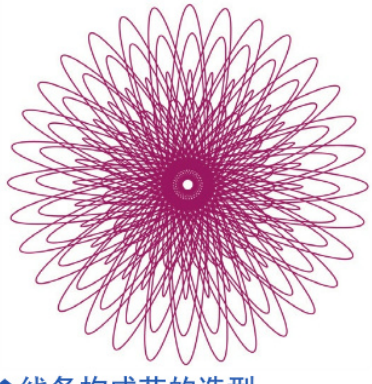
↑众多线条构成一个面。



↑众多曲线条组成一个具有律动感的面。



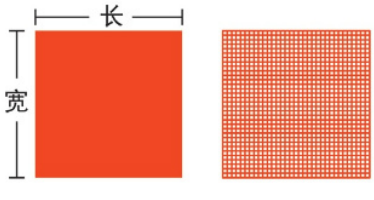
↑线条的粗细变化，能构成具有方向感的造型。



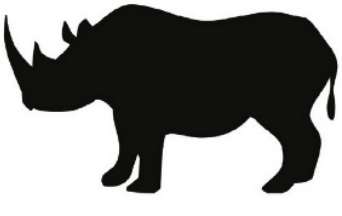
↑线条构成花的造型。

面：形成面的方式有三种，（一）线条移动而成面；（二）点密集而成面；（三）线集合而成面。有长度和宽度，没有厚度。

面的类别可分为自由形和几何形。



↑长度与宽度构成面。

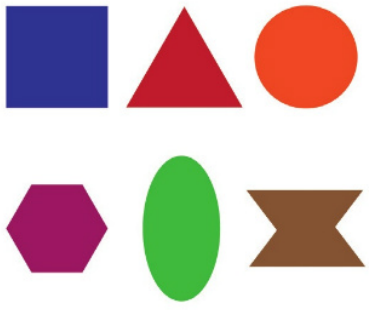


↑有机形的自由形面。

自由形的面：可分为有机形的面与偶然形的面两种。自由形的面普遍具有纯朴的感情与个性。

几何形的面：具有单纯、明确、绝对和简洁的感觉。如正方形、三角形、圆形等，是由直线或几何曲线形成或组合形成的面。

掌握点、线、面的原理，便能创造出丰富的画面，再配合色彩的应用，则能夠让图案更精彩。

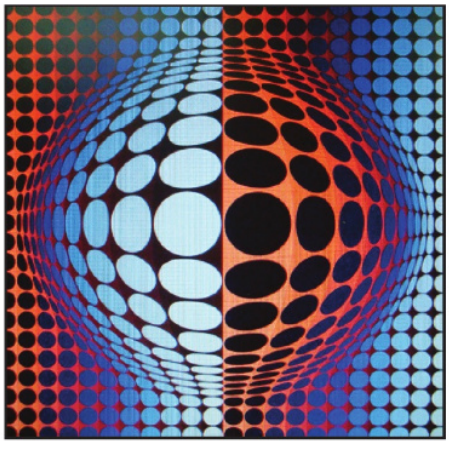


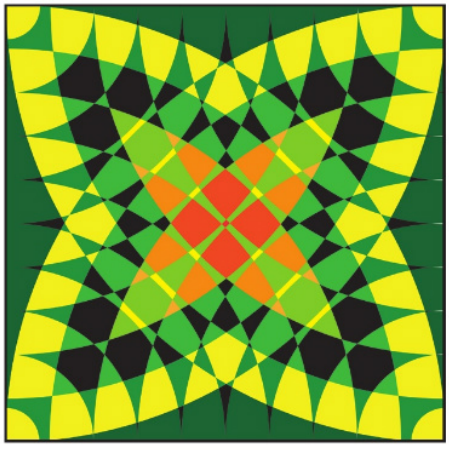
↑ 几何面。

↑自由面的偶然形。

↑几何面构成的造型。

↑自由面构成的造型。





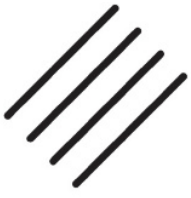
←左边四个图案，都是应用点、线、面构成原理，配合色彩的应用，而创造出的图案。

随堂练习

选择题：

（　　）1. 下列何者**不属于**面？

A.

B. 

C.

D.

（　　）2. 下列哪一线条属于几何曲线？

A.

B.

C.

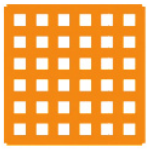
D.

（　　）3. 下列点、线、面的构成中，何者构成较具有方向性？

A.

B.

C.

D. 

（　　）4. 正三角形是属于什么面？

A. 几何面　　B. 有机面　　C. 自由面　　D. 偶然面

（　　）5. （右图）所示的标志属于什么构成？

A. 点的构成　　B. 线的构成

C. 面的构成　　D. 自由构成

学习单：

1. 请收集各种点、线、面设计的标志（以照相、剪贴等方式），于课堂上与同学分享。

2. 请以点、线、面，配合色彩的应用，设计出一个图案。

第2单元：色彩

学习目标

- 分辨色彩
- 知道色彩混合的因果
- 应用色相关系
- 知道环境的色彩关系
- 分辨自然色彩变化的物理现象

一　生活与自然中的色彩

蓝天、白云、黑夜、黄昏、红花、绿叶，都是用颜色来形容大自然现象，那是因为我们生活在一个色彩缤纷的自然环境中。色彩与我们的生活关系密切，当自然环境产生了色彩变化，能告诉我们气候和季节的转变，如枫叶变红了就是秋天的到来；金黄色的稻田就是收成的季节；看见灰色乌云表示要下雨了。因此，在我们的日常生活中，仔细的观察自然环境的色彩变化，将有助于提升我们对色彩的认识和感受。

↑大自然环境中，因为季节和气候的变化，呈现出丰富多彩的彩色世界，在我们的眼帘中。

色彩在我们生活的应用扮演着很重要的角色，它能够让我们更容易辨识物品、统一形象、传达信息等功能。如球队会使用颜色来区分队伍；企业或机构会统一使用代表各自形象的标准色彩；交通灯或警示灯的颜色等，都是须要应用色彩的功能，来使我们的生活更方便完善。

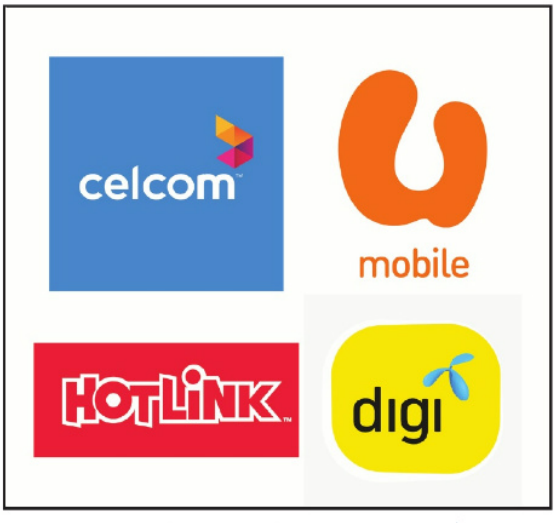
↑动物世界中造型色彩，具有区分出种类和群体的意义。

色彩和我们的生活息息相关，我们看到的景色和物品都有颜色，它能影响我们的情绪，在日常的衣、食、住、行、育、乐等方面，都需要借由色彩的功能来提升生活，如果我们能够适当和有效的掌握色彩学的知识，将能够提升和改善我们的生活环境和品质。

↑球队会以不同颜色的球衣来区分，好让队友容易辨认。

↑保护色是动物界用来保护自己不受侵害的方法；军人的迷彩服装也是保护自己，不容易被敌人发现的色彩应用。

↑我国交通部以不同的颜色，来规范和区分各种级别的巴士。



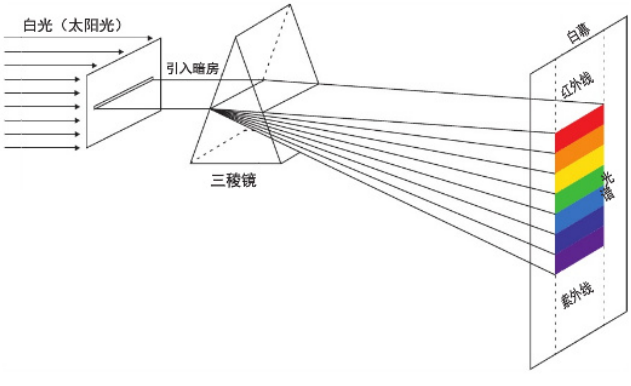
↑色彩能让消费者联想到企业的形象。

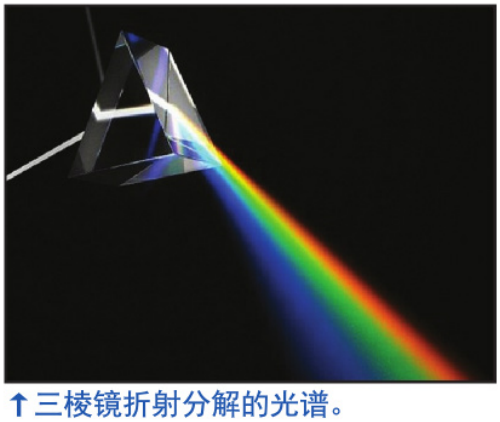
↑天然蔬果中有着丰富的色彩。

二　色彩与光

我们眼睛看到的万物，都是因为有光线的存在。没有光线就没有色彩，当光线照射在物品上，反射后的光线刺激眼睛，所产生的视觉现象，就是物品的色彩。

雨后的彩虹有七种颜色，那是大自然的物理现象。然而，英国科学家牛顿在17世纪进行的试验中，将光线通过三菱镜折射后，经由折射角度和波长不同的情况下，分解出红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫顺序排列的光谱。因此，我们可以知道自然光，是由这七种颜色在比例相等的情况下而形成的，又称为白光。





↑三棱镜折射分解的光谱。

三　固有色、环境色、光源色

在绘画表现上如果能清楚知道色彩物理变化，将有助于创作者对色彩应用的掌控。其中掌握固有色、光源色和环境色的知识，将能够有效的分析和判断物体的色彩变化。

固有色：指物体在自然光的环境下，所呈现出的色彩印象。例如紫色的花、绿色的叶、黄色的柠檬、红色的苹果等，都是我们在自然光的环境下，对物体的即定色彩印象。

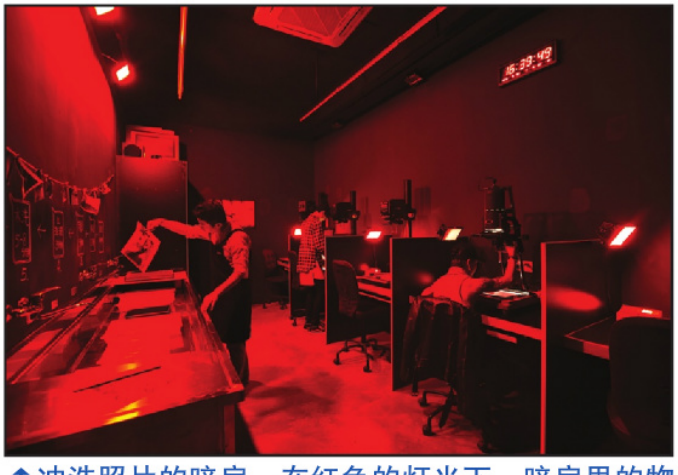
环境色：指物体所处的环境中，受到周围环境物体反射的色彩影响，造成物体的固有色产生变化的物理现象。例如白球放在红纸上，红纸所反射在白球上的色彩，即是白球的环境色。

光源色：指发光体发出的光线颜色。如太阳光发出的是白光、红色的灯泡发出红光、黄色的灯泡发出黄光等，都是被称为光源色。当不同的光源色照射在物体上，会造成物体的固有色产生变化。

当我们进行静物绘画时，在静物组中须先观察每一个静物的固有色，再掌握光源色的色光对静物产生的颜色变化，还有静物与静物之间相互影响的环境色，再决定画面色彩的应用，就能有效的画出色彩丰富的静物作品。

↑红绿色是梨的固有色，其在白色的纸张上，对梨产生的环境色不明显，但是在红色的纸张上，则能明显的看出梨的底部，因为受到红色纸的影响，产生变化，而出现环境色的现象。

↑掌握好固有色、光源色和环境色的关系，有助让画面色彩更加丰富。



↑冲洗照片的暗房，在红色的灯光下，暗房里的物体只呈现出红色和黑色。

四　色彩三属性

色彩的世界里丰富多彩，我们可以将这些色彩区分为两大类，即是为无彩色和有彩色之分。无彩色，是指没有彩色的颜色，如黑、灰、白的色阶。有彩色，是指有色彩的颜色或纯色，如红、黄、蓝、绿等颜色都属于有彩色。然而，金色、银色等金属色彩，都不属于以上所述的两大类，则称之为独立色。

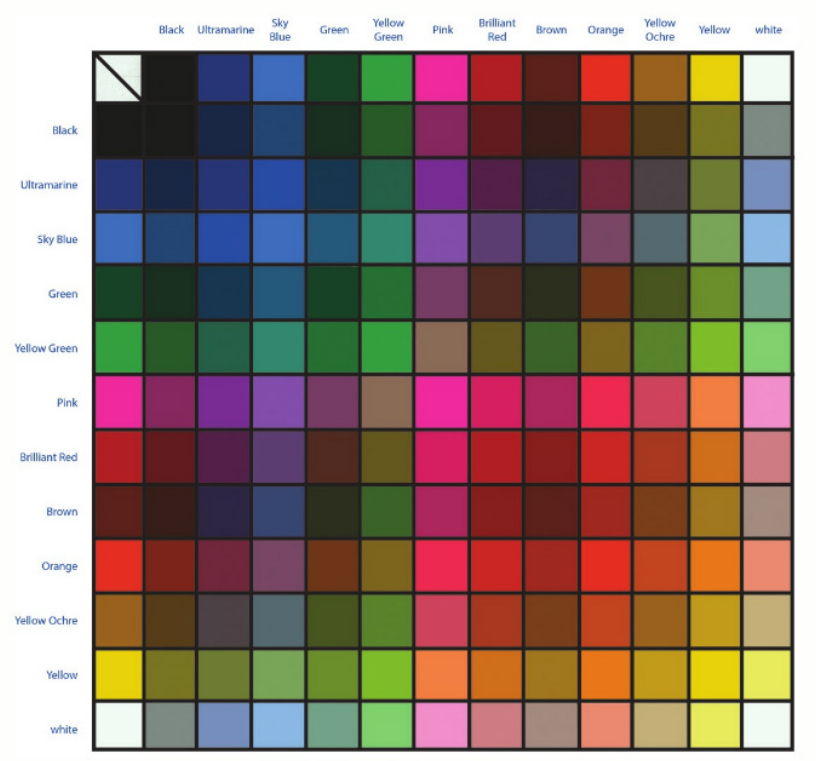
每一种色彩的构成具有三种基本要素，即色相、明度和彩度，称为色彩的三属性。

1. **色相**（Hue）：指色彩的相貌或是色彩的名称。如红、黄、蓝等都是指某一种颜色的名称，如同我们每一个人都有属于自己的名一样。

2. **明度**（Value）：指色彩的明暗程度，即某一种颜色加白或加黑后，所产生的深浅层次变化。如红色加了白色，变成粉红色；加了黑色，变成暗红色，就是红色的明度变化。

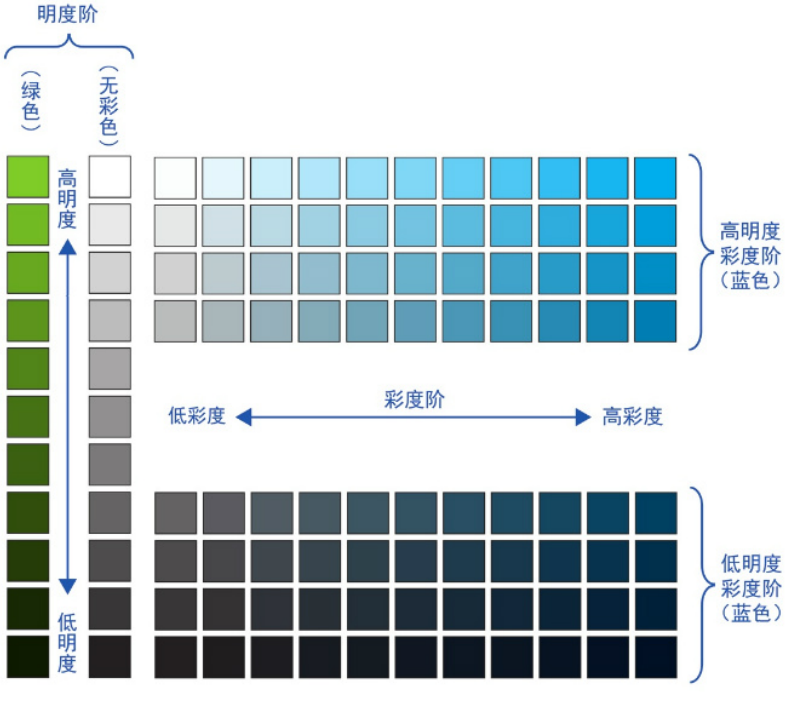
3. **彩度**（Chroma）：指色彩的纯度或饱和程度。饱和度或纯度越高的色彩，表示色彩所含的杂色越少，其彩度越高。

纯色一旦混合其他颜色，不论是白、灰、黑或有彩色，都会降低其彩度。如90%红色+10%黑色的彩度，与50%蓝色+50%白色的彩度相比，则前者的彩度较高。



↑将12种不同的颜色进行混合，可以制作出丰富的色表，作为绘画创作上，颜色应用的参考表。

↑色相即是指色彩的相貌，也就是区别色彩的名称。



↑明度愈高，表示白色愈多；明度愈低，表示黑色愈多。彩度愈高，表示色彩纯度愈浓和鲜艳；彩度愈低，表示色彩纯度愈浅或愈浑浊。

五　原色、间色、复色

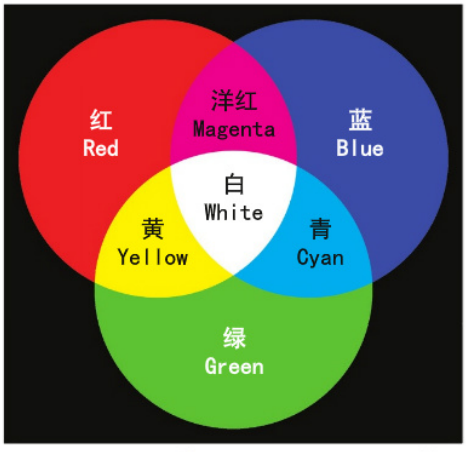
我们使的颜料或染料称为色料，经过多次不同比例的颜料混合，能得到不同的颜色。然而色料的混合次数越多，所得到的颜色就会越浑浊，这种混合法称为减法混色。

原色：指不能用其他颜色调配出来的色彩。色光三原色为红、绿、蓝三色；色料三原色为洋红、黄、青三色。三原色被认为是不能再被分割的原色，是能调配出各种色彩的最原始颜色。

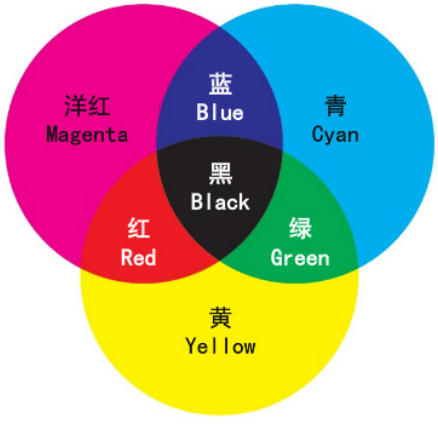
色光三原色，将三色等量混合可得到白色，称为加法混色。色料三原色，将三色等量混合可得到黑色，称为减法混色。

间色：由三原色任何二色相互调配出的第二次色，称为间色。如色光的黄光、青光、洋红光；颜料的红色、蓝色、绿色都是属于间色。

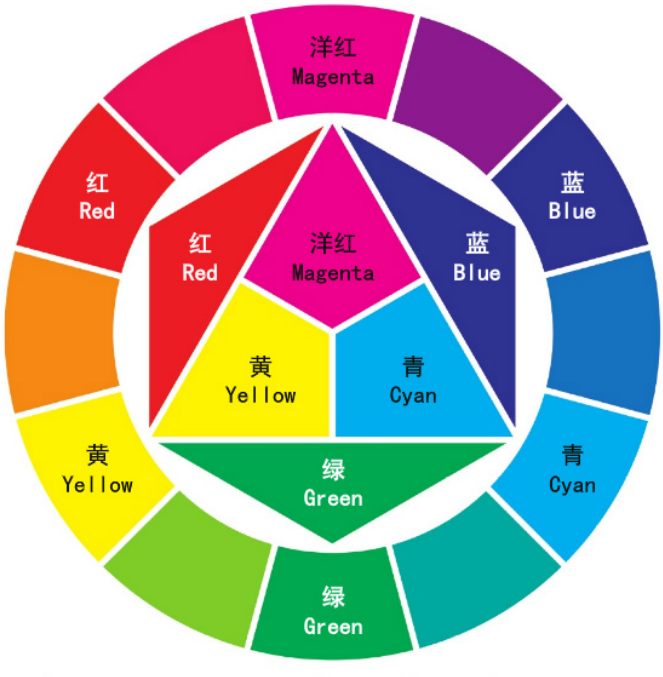
复色：指任何一种间色与原色或间色，再进行混合，而得出的第三次色，即称为复色。因此，除了原色和间色，六种颜色之外，所有被调配出来的颜色都是属于复色。



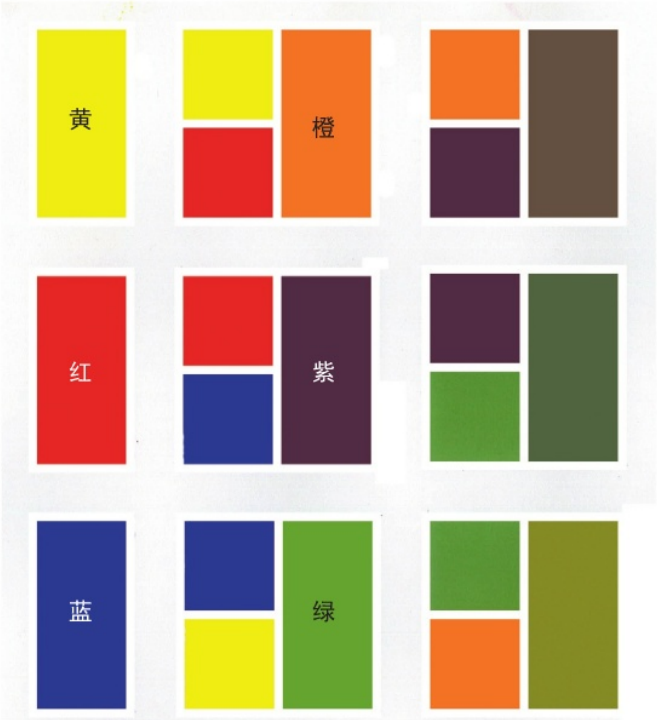
↑色光三原色：红、蓝、绿，其中二色等量混合出间色：黄、洋红、青。三原色等量混合出复色：白色，称为加法混色。



↑色料三原色：洋红、青、黄，其中二色等量混合出间色：红、蓝、绿。三原色等量混合出复色：黑色，称为减法混色。

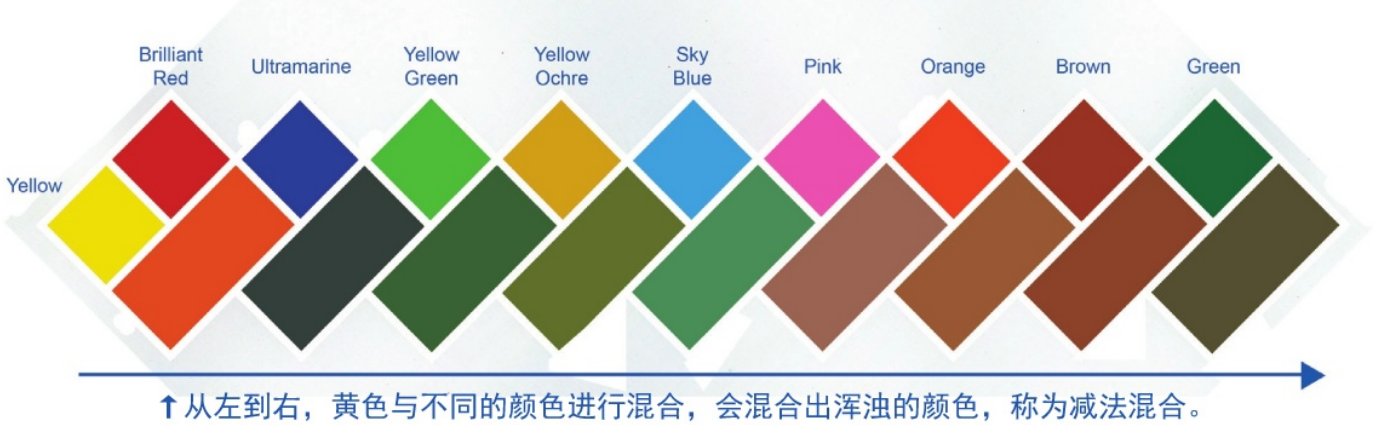


↑将色料三原色，青、洋红、黄进行第一和第二次混色，可以得出十二色相，其有助我们了解色彩构成的秩序与关系。



↑将颜料中的黄、红、蓝三色，进行第一次混色得出橙、紫、绿三色，再将此三色进行第二次混色，将得出更为浑浊的色相。

↑将颜料中的红、黄、蓝三色，进行第一次和第二次混色，制做成十二色相环，有助我们了解混色的秩序与关系。



↑从左到右，黄色与不同的颜色进行混合，会混合出浑浊的颜色，称为减法混合。

视频连连看
（请扫描QR码）

水彩混色教学示范。

视频发布者：Shen Kuan Chang

隨堂练习

选择题：

（　　）1. 下列何者不属于生活色彩应用？
A. 红色篮球衣　B. 军人迷彩服装　C. 红黄绿交通灯　D. 金黄色稻田

（　　）2. 自然光是由几种颜色在等比例下形成白光？
A. 6种　B. 7种　C. 8种　D. 9种

（　　）3. 红、黄、蓝要如何混合出“蓝紫色”？
A. 蓝+红+蓝　B. 蓝+黄+蓝　C. 黄+红+蓝　D. 蓝+红+红

（　　）4. 下列何者彩度最低？
A. 40%黄+60%黑　B. 70%红+30%白　C. 50%紫+50%黑　D. 100%绿

（　　）5. 下列何者为复色？
A. 红色　B. 黄色　C. 绿色　D. 褐色

学习单：

1. 请用红、黄、蓝三色，制作十二色相环。

2. 请收集生活中的色彩（以照相、剪贴等方式），拼凑出十二色相环。（参考下图）

参考图（一）

参考图（二）

第3单元：图案

学习目标

- 知道平面造形构成原理
- 能够创造新颖的造形和图案

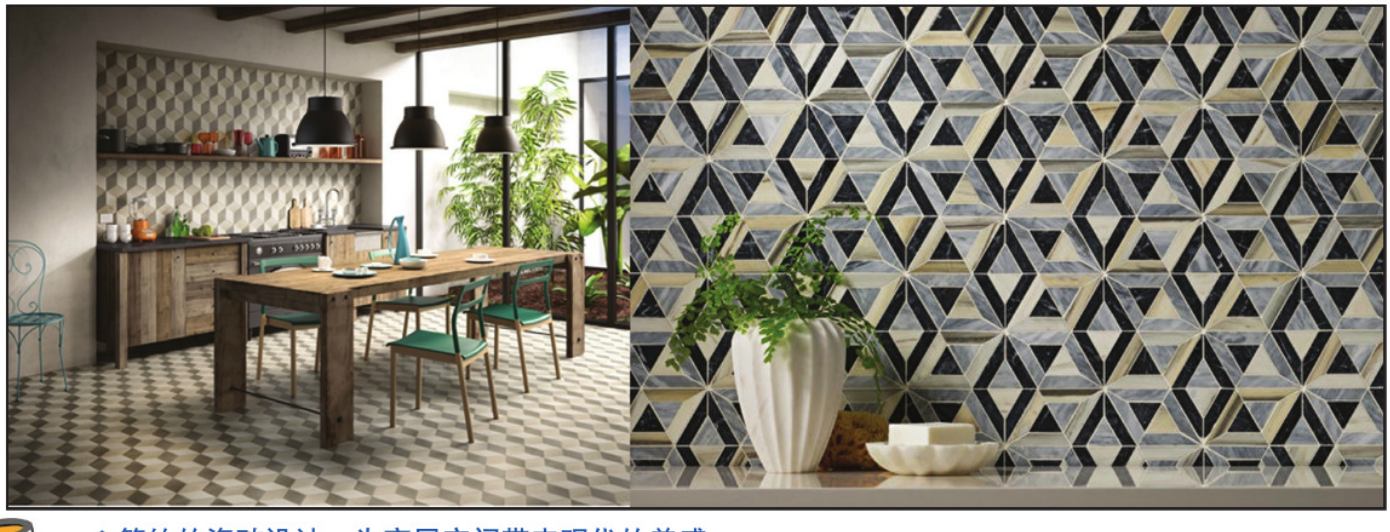
一 图案

图案具有衬托和装饰功用，经由图案的美化和点缀，能使原有物品更具视觉美感。在我们的日常生活物品中，没有图案的美化，会让人感到单调和枯燥。在商业竞争中，物品除了实用，更要求美观，因此图案设计有助于吸引消费者的关注，提升产品的销售。

在生活事物中，图案设计的应用非常广泛，如服装、窗帘、床单、器具、瓷砖、包装纸、门窗等，都会加入图案的点缀，来提升我们生活的美感。

↑企业利用图案设计出一系列的商品，用来吸引消费者的注意力。

↑图案应用在窗帘上，可以点缀和美化生活家居。



↑简约的瓷砖设计，为家居空间带来现代的美感。

↑家居空间采用不同的图案壁纸，可以营造出不同的空间感受。

↑以立体图案构成阶梯护栏。

↑美丽的立体图案，能夠点缀与提升生活美感。

←我国各大民族的寺庙和祠堂建筑中，都会应用图案来装饰建筑。
（上）槟城龙山堂邱公司、（中）布特拉再也清真寺、（下）吉隆坡茨厂街兴都庙。

二　图案的类别

图案的应用可以分为平面图案和立体图案两个类别。平面图案应用在花布、瓷砖、包装纸、墙纸等平面上的装饰；立体图案则应用在家具、门窗、金银饰品、建筑等，具有三度空间的立体装饰。

在日常生活中，我们能随处找到各种附加了图案装饰的物品，你是否有仔细观察过，这些图案的形象是如何组成的？从中可以区分为具象造型和抽象造型两大类。

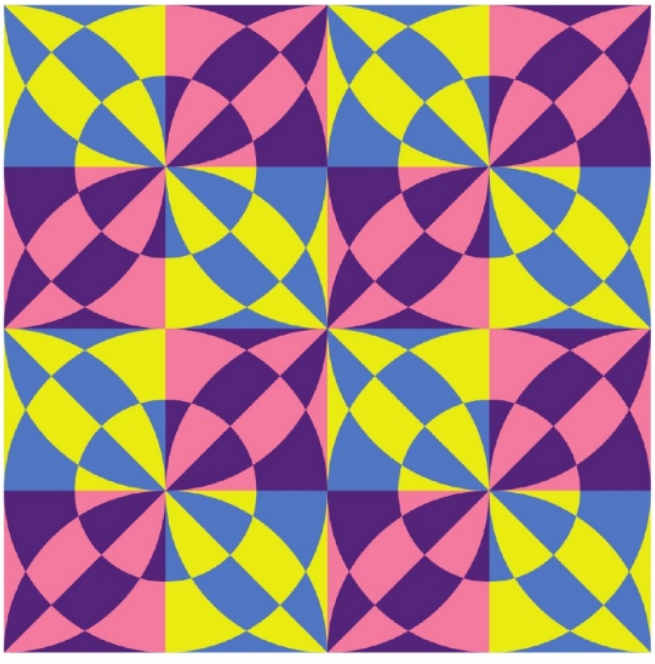
↑瓷盘上的各种图案。

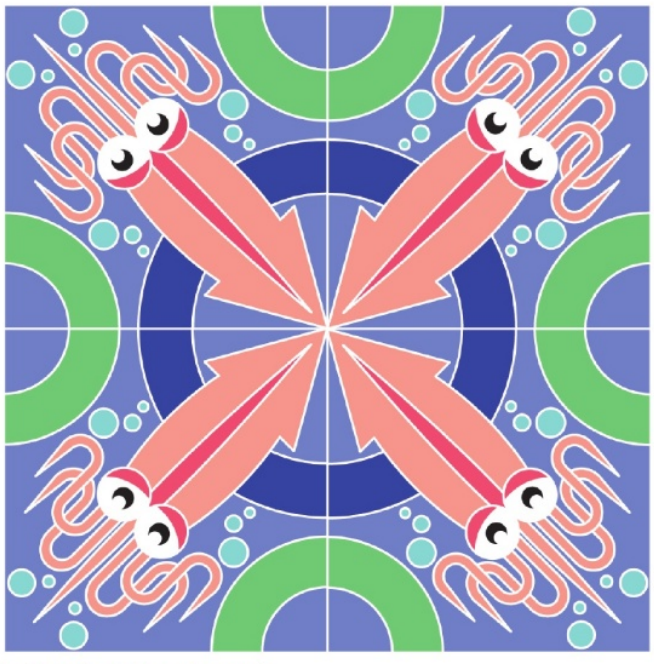
↑手提袋上的图案设计。

↑中心为自由纹样，结合适合纹样的边框，构成的案图。

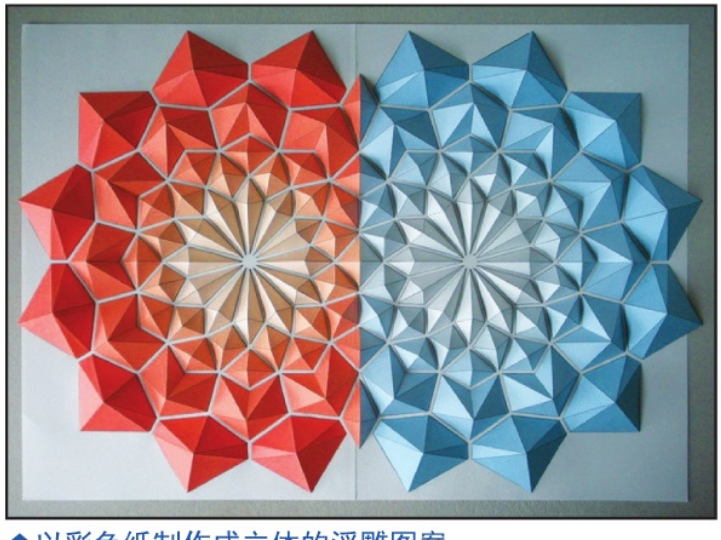
↑立体图案设计在金银饰品上。

↑连续的图案制成的花布衣。

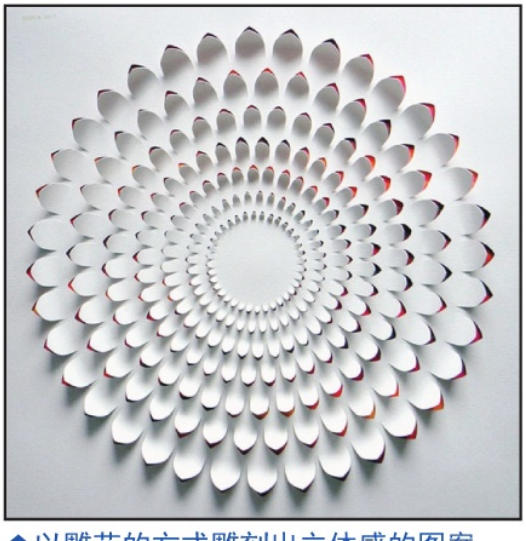




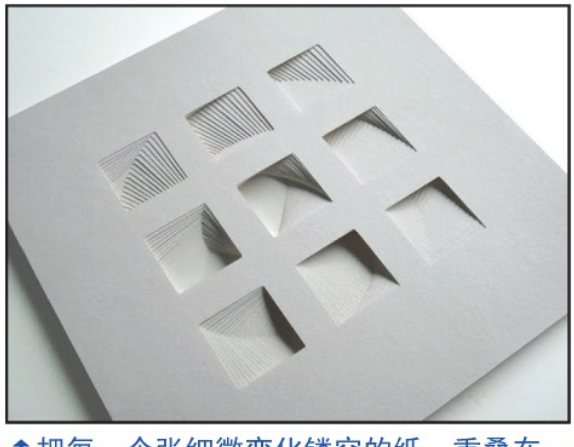
↑（左）以几何形构成的抽象图案；（右）以鱿鱼造型设计成的具象图案。



↑以彩色纸制作成立体的浮雕图案。



↑以雕花的方式雕刻出立体感的图案。



↑把每一个张细微变化镂空的纸，重叠在一起，构成渐层感的立体图案。

↑以剪纸的方式组合成团花造型的立体图案。

三　图案发想与变化

图案的应用跟我们的生活息息相关，如圣诞节和生日时，我们会使用适合的节庆图案包装纸，来包装礼物；宗教场所会使用具宗教意义的图案来装饰门窗；花布的图案会依据不同年龄层的须求而设计等。

图案设计可以无边际的想像，但想像需要有充实的生活体验，才能激发设计的发想。其中要多观察和记录生活周边的事物，以写生或临摹的方式，将有助提升造型的掌握和图案的发想。

图案设计方法有以下几个步骤：

1. 草稿：从写生或临模中所得到的启发，在草稿纸上大量的画出各种造型图案。

2. 定稿：从众多的草稿中，挑选出适合的草图，进行图案的变化。

图案变化可以有以下四种方式：

（1）省略法：把繁杂的造型，简化归纳，去掉细节及次要的部分，以突出主体，要求图案简洁，一目了然。

（2）夸张法：以强调和夸大造型的主要特征为主，以变形、反差、对比的手法，使形象更突出。

（3）添加法：在造型主体中，适当的加入一些装饰，使图案更丰富，有画龙点睛的效果。

（4）几何法：由简单的几何形组合而成。将造型分析与归纳为各种几何形，并组成理想的图案。

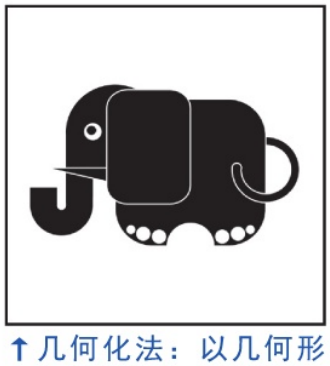
↑大象形象。

↑大象的写生。

↑省略法：以简洁的造型突出主体。

↑夸张法：突显大象的耳朵。

↑添加法：在大象造型上添加花卉图样。



↑几何化法：以几何形构成大象造型。

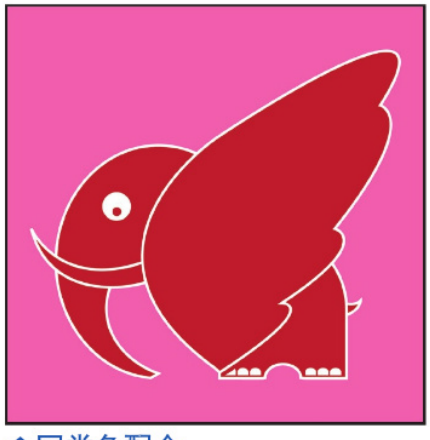
3. 配色：依据图案设计的题材，配以适合的颜色组合，配色计划有助图案设计更加完整。

配色方法有以下三种方式：

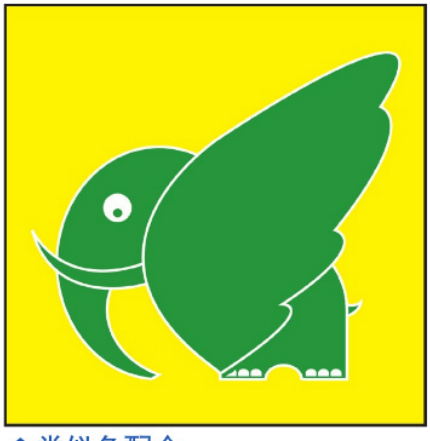
（1）同类色配合：指色相相同，明度不同的色彩配合。如深红、红、粉红的配合。

（2）类似色配合：指同一色相的配合。如黄、黄绿、黄橙都含有黄色。

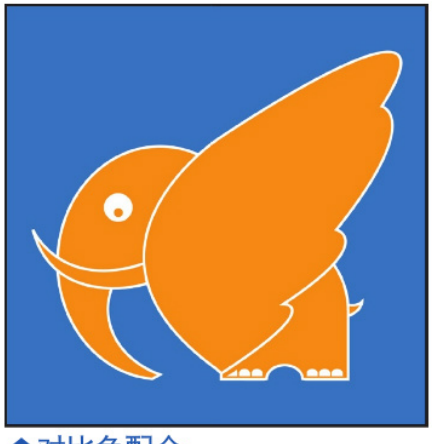
（3）对比色配合：对比色配合的效果是鲜明，强烈的。如红与绿、黄与紫、蓝与橙等的配合。



↑同类色配合

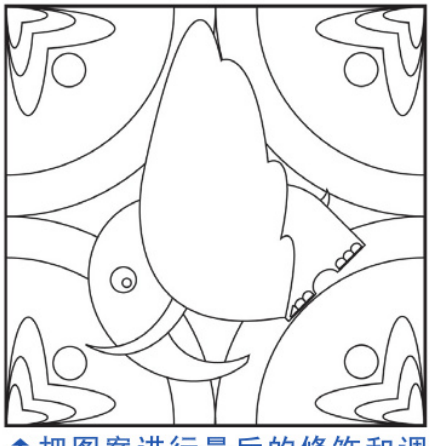


↑类似色配合

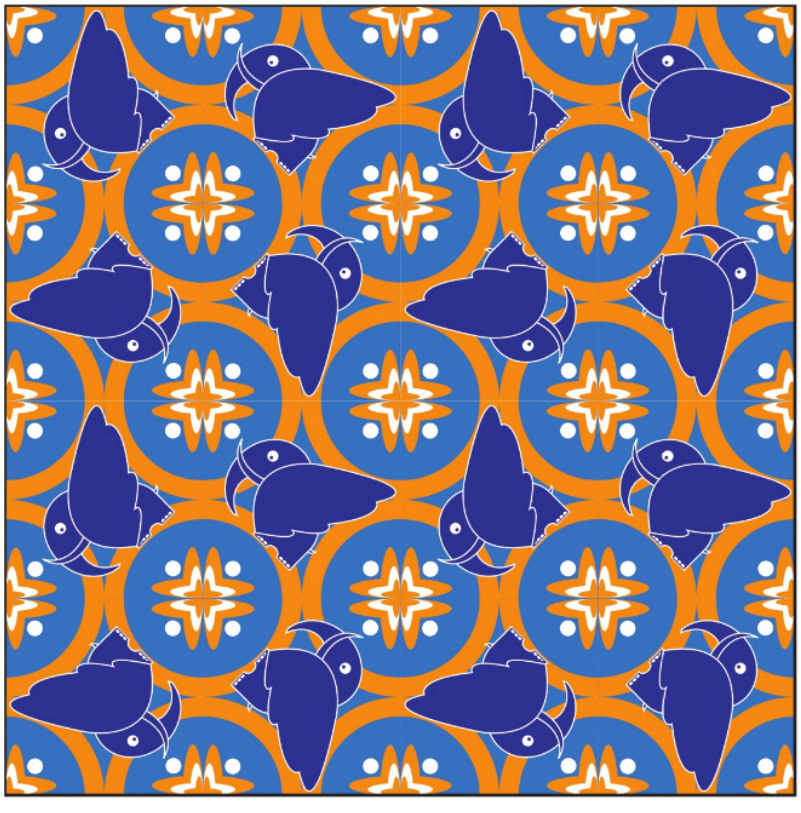


↑对比色配合

4. 完稿：最后阶段是要对图案的线条进行最后的修饰，将不确定的线条，修改得更为顺畅。并将事先的配色计划，进行彩绘完成。



↑把图案进行最后的修饰和调整。



→确定图案后，以四方连续的方式和配色计划下，构成一幅完整图案设计。

四　图案的组合形式

1. 单独图案

是一种形象完整，能单独应用于装饰的图案，可以分为：

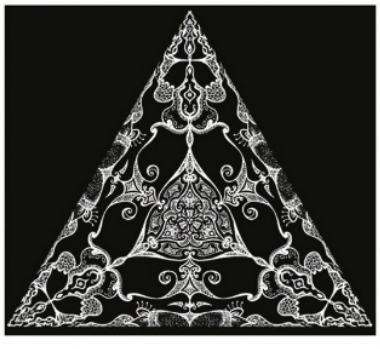
（1）自由纹样：造型自由变化多样，不受任何外形限制。

（2）适合纹样：造型受限于特定的外形，如在方形、圆形、三角形等之内进行造型变化设计。

（3）角隅纹样：指在方形内的一角或对角处作装饰的纹样，俗称边角。

↑传统的邀请函设计，以角隅纹样作为装饰。

↑圆形的适合纹样。



↑三角形的适合纹样。

↑正方形的适合纹样。

↑角隅纹样。

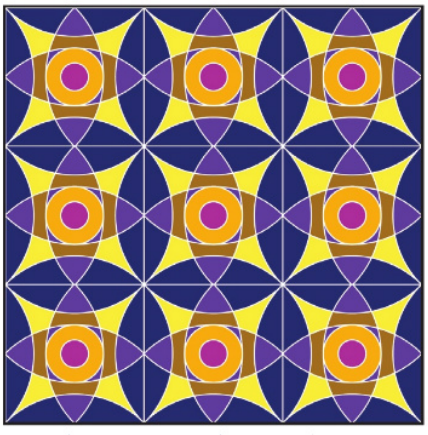
↑自由纹样。

2. 连续图案

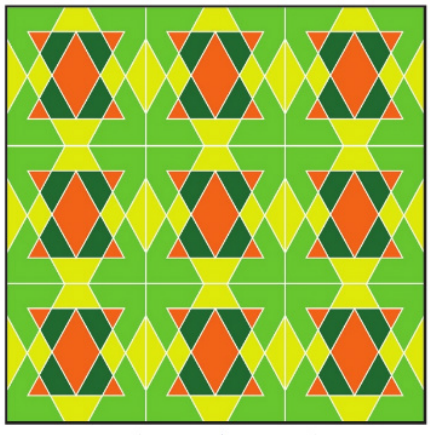
连续图案为一个单独的图案进行上下、左右连续重复的组合而成，又可分为二方连续和四方连续两种。

（1）二方连续：将一个单位图案向上下或左右两个方向重复排列组合而成，俗称“花边”。常用于器皿、饰品、建筑外墙等。

（2）四方连续：以一个单位图案向上下左右四个方向重复排列，组合而成为大面积的花样。常用于花布、墙纸、瓷砖、包装纸等。



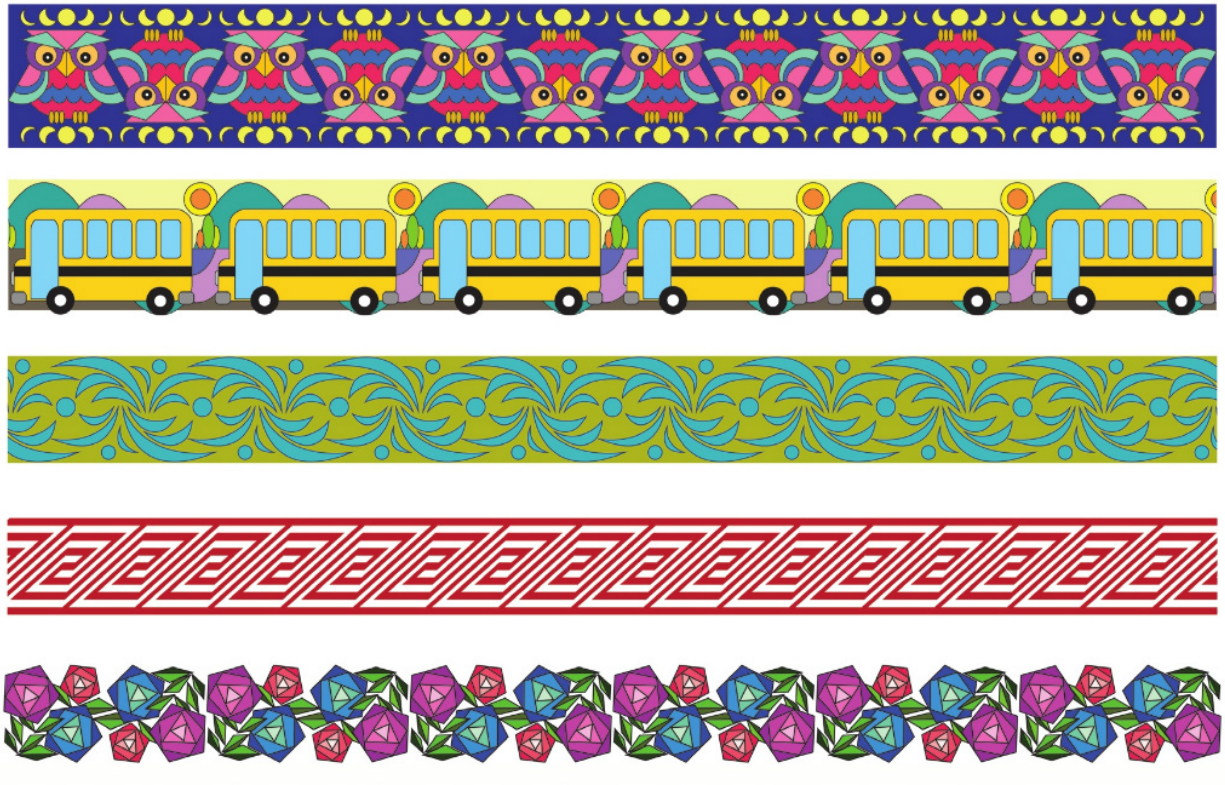
↑几何型构成抽象的四方连续。



↑几何型构成抽象的四方连续。

↑具象造型的四方连续。

↑具象造型的四方连续。



↑以几何型的抽象造型或具象造型构成二方连续图案。

随堂练习

选择题：

（　　）1. 下列平面设计何者应用图案作为装饰？

A. 信封

B. 名片

C. 提袋

D. 海报

（　　）2. 下列何者对立体图案的敍述是正确的？

A. 具有立体视觉感的图案，即是立体图案。

B. 教堂上的铁窗花装饰是属于立体图案。

C. 用礼物纸包装成的礼物就是立体图案。

D. 立体图案是二度空间的装饰。

（　　）3. 右图所示的图案属于什么纹样？

A. 自由纹样
B. 适合纹样
C. 角隅纹样
D. 综合纹样

（　　）4. 下列瓷盘中，何者**不属于**适合纹样？

A.

B.

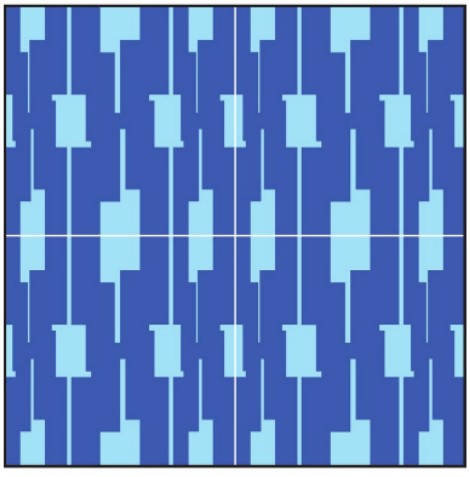
C.

D.

（　　）5. 下列哪个图案较为符合具象造型的四方连续要求？

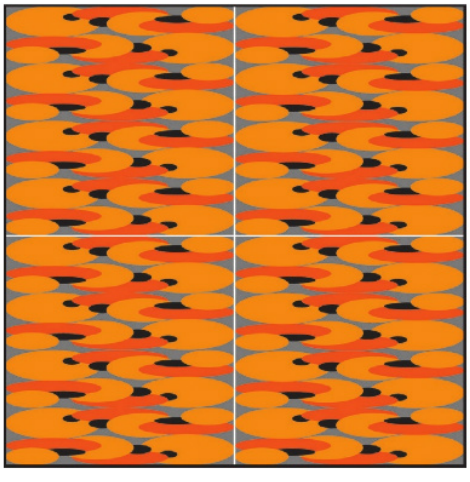
A.

B.



C.

D.



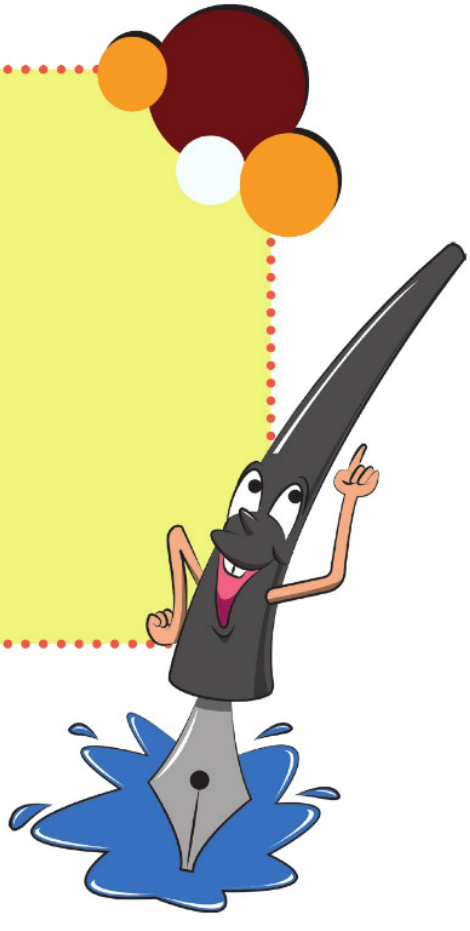
学习单：

1. 请以蝴蝶、花卉或本地水果（选择其一）的造型，设计一个图案。
   图案设计必须以四方连续呈现；
   色彩规限：三种颜色为限（黑色算一种颜色，白色不算）；
   尺寸：24cm X 24cm （四方连续）

第4单元：剪纸

学习目标

- 能够掌握剪纸技能
- 能够创造平面造型



一 剪纸起源

剪纸艺术是中国的古老民间艺术，是早期农村妇女必须掌握的手工艺术。每逢过节或新婚喜庆的大日子里，人们会用剪刀将纸剪成各式各样的图案，美化室内外环境中，发挥了烘托和装饰的功能，主要贴在窗、墙和门楣上的，称为窗花、墙花和门笺；在佳节或新婚喜庆日子使用的称为喜花、礼花和灯花，让节日的气氛也因此被烘托得更加热烈。在过去，剪纸几乎可以说是每个女孩所必须掌握的手工艺术，并且还被人们来品评新娘的一个标准。

剪纸艺术的工具要求不高，只要剪刀、美工刀等日常生活中简单随手可得的材料就能制作。剪纸艺术实际上就是在纸上镂空剪刻，使其呈现出所要表现的形象。在技法上主要是以剪和刻为主，也结合以撕纸、烧烫、拼色、衬色、染色、勾描等技法呈现，使剪纸的表现有了无限的深度和广度。

现今我们的生活中，较少会应用剪纸来作为环境装饰，但是借由剪纸艺术的独特表现型式，应用在插图、动画和手工艺术品等等，确实的开创出另一种视觉艺术设计的多元表现。

←剪纸技法主要以剪和刻为主。

↑将剪纸图案贴在玻璃窗上，具有烘托环境的效果。

↑传统剪纸应用在新婚喜庆中。

↑剪纸技术可以刻出非常细致的图案。

↑门笺

→沙巴山打根育源中学以中国剪纸图案做为校园走廊的装饰。

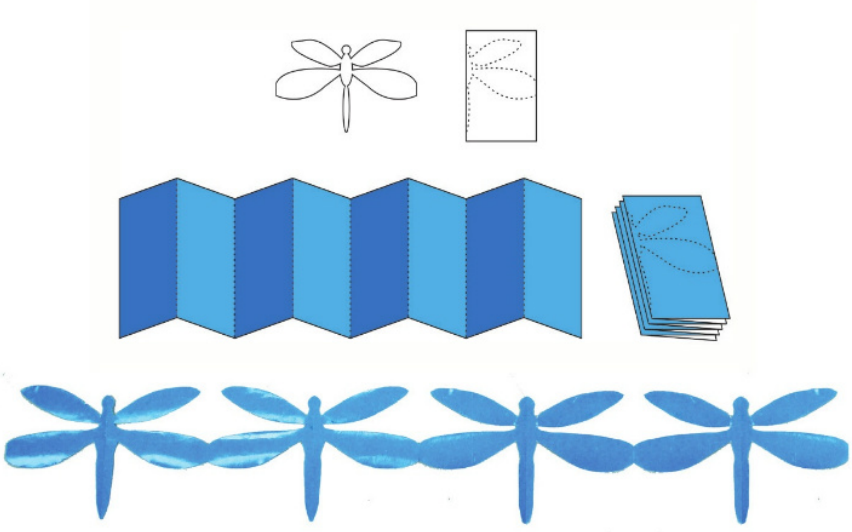
二　剪纸的基础技能

剪纸的工具有尖咀形的剪刀、刻刀或美工刀、纸以薄而坚韧的单色和各种颜色的彩色纸为主。

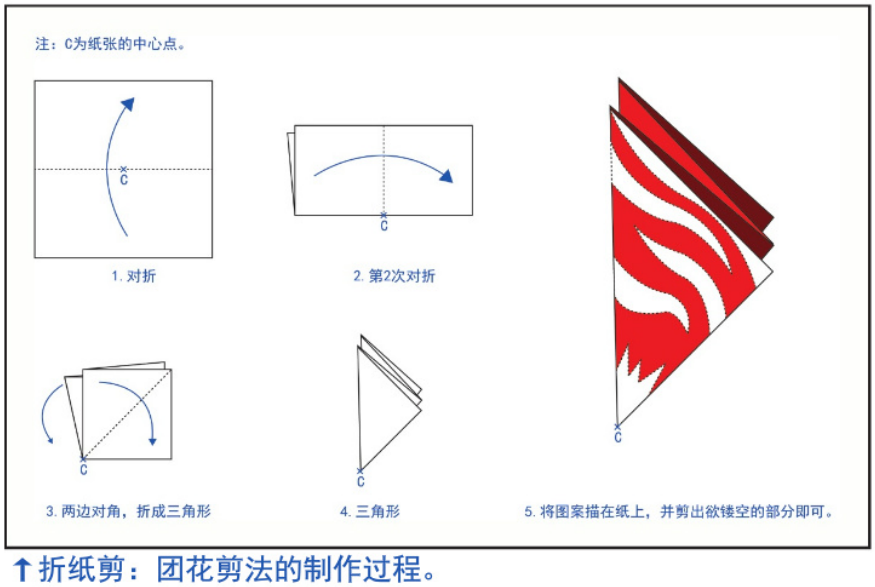
剪纸的剪刻法分为两种，“折纸剪”和“随意剪”两种。

折纸剪：是将一张大面积的纸，折叠成小面积，并剪刻出想要的造型，之后再把纸打开，就会呈现出多个造型统一的剪纸图案。一般纸张的折叠分为花边和团花，花边是把一大长形的纸条，反复折成大小相等的四角形；团花是把一张正方形的纸，以纸心为中心，折叠成多个相等的小三角形。之后把图案画在折好的纸上，再进行剪刻即可。

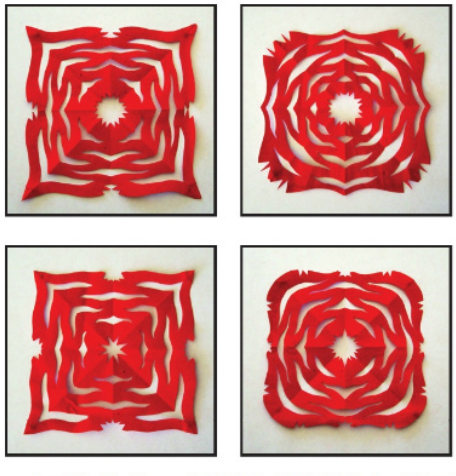
随意剪：是一种无规则的剪出各种图案的剪法，与折纸剪的差别在于，折纸剪呈现出统一和重复性的图案为主；随意剪的图案则呈现出独立和具象的造型较多，如剪影和插图等。



↑折纸剪：花边剪法的制作过程，将长条的纸均匀的折叠，再描上欲剪的图案，并将图案剪出来。花边剪法在图案设计上，必须注意图案的连接，不能将纸的边沿全都剪掉，才能剪出连接的效果。



↑折纸剪：团花剪法的制作过程。



↑团花剪法：折纸和剪纸的方式不同，会呈现出不同的图案效果。

↑随意剪的图案呈现较独立。

↑随意剪具有插图的效果。（李仙正作品）

三　剪纸表现法

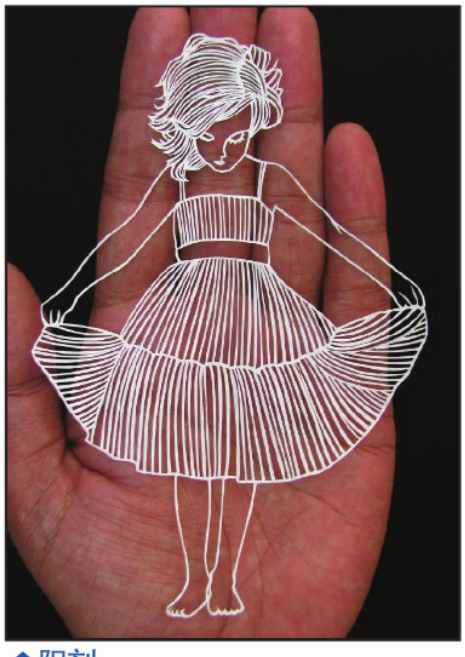
剪纸的表现法可分阴刻、阳刻和阴阳兼刻三种。

阴刻：是将图稿上的“线”去掉，留下“面”的一种剪法。

阳刻：是将图稿上的“面”去掉，留下“线”的一种剪法。

阴阳兼刻则是将两种刻法，适当的应用在画面中。

↑阳刻。



↑阳刻。

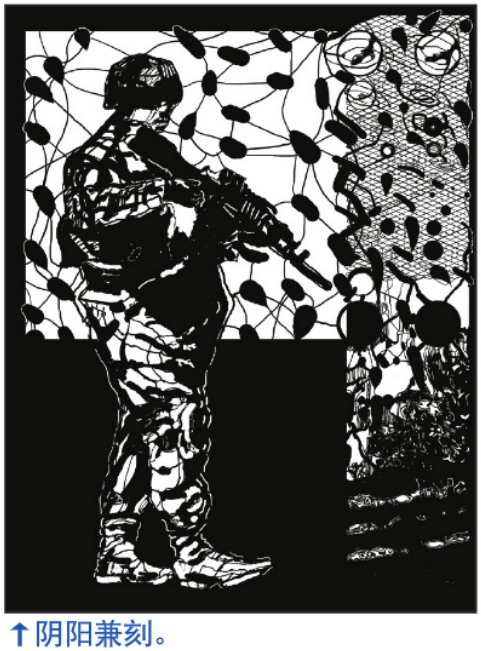
↑阴刻。

↑阴刻。

↑阴刻。

↑阴刻。

↑阴阳兼刻。



↑阴阳兼刻。

四　作品欣赏

↑《对猴团花》南北朝，中国至今发现最早的剪纸，原作仅存四只猴子，此为复原图。

↑应用不同颜色的剪纸，营造出具故事性的插图。

↑单色纸，阴阳兼刻。

↑山打根育源中学李仙正同学作品

↑阴阳兼刻。

↑阴阳兼刻。

↑山打根育源中学
李仙正同学作品

↑圆锥立体造型的剪纸。

↑阴阳兼刻。

隨堂练习

选择题：

（　　）1. 早期中国农村妇女，会在什么时候制作剪纸装饰？
A. 新婚　　B. 丧病　　C. 春季　　D. 冬季

（　　）2. 下列何者属于折纸剪图案？

A.

B.

C.

D.

（　　）3. 除了剪刀和美工刀，还有什么方式也能算是剪纸技法？
A. 拓印　　B. 撕纸　　C. 烟熏　　D. 编织

（　　）4. 下列何者对团花剪法描述是**不正确**的？
A. 须用长条型的纸　　B. 以中心点对折纸张
C. 折叠成多个相等三角型　　D. 不能水平反复对折纸张

（　　）5. （右图）是属于什么剪纸方法？
A. 折纸剪　　B. 团花剪
C. 花边剪　　D. 隨意剪

学习单：

1. 请以剪纸的技法，剪出一个图案，并贴在画纸上。

第5单元：素描

学习目标

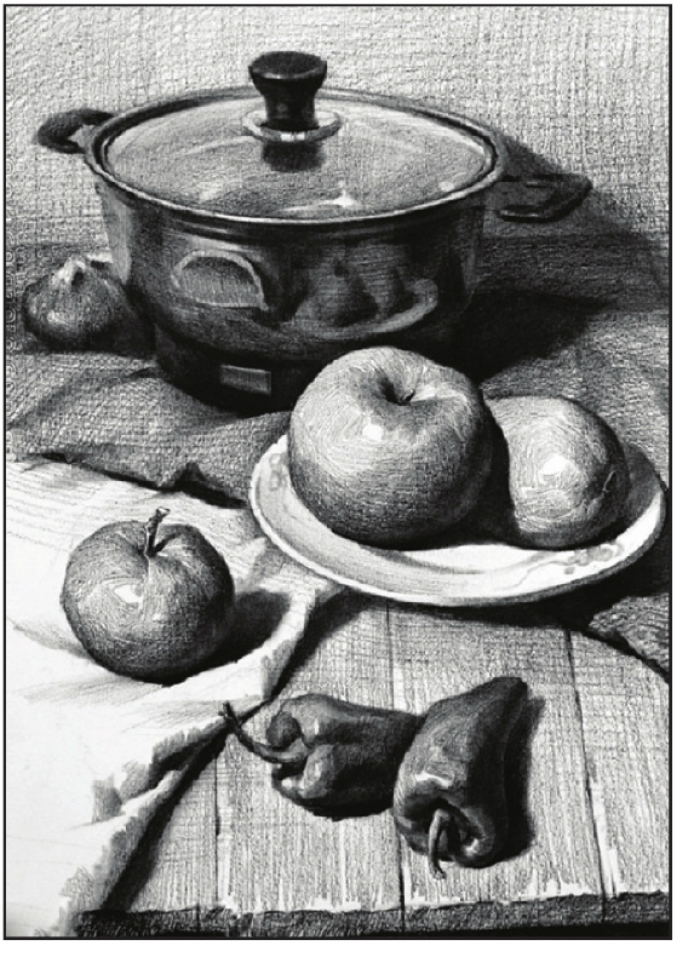
- 能够掌握铅笔
- 能够知道素描的基本原理

一 认识素描

素描是美术训练重要的基础之一，不论绘画、雕塑和设计都需要素描基础的训练，以加强创作者对造型、质感和空间的掌握。

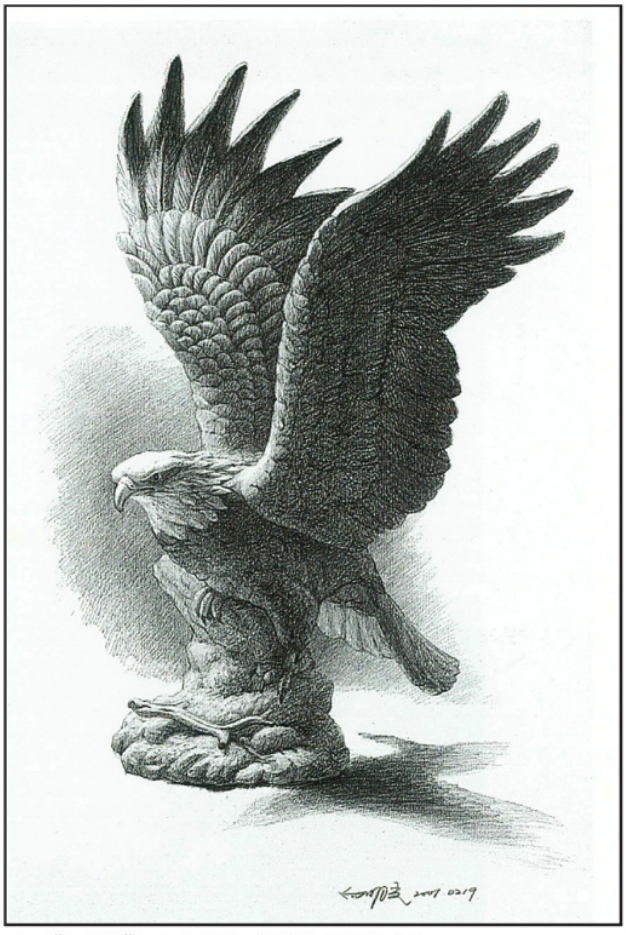
素描不只是局限于黑白的描绘，凡是以单色，如黑色、蓝色、红色等的描绘，都可以归类为素描。铅笔、炭笔、原子笔、钢笔或是以单色的水彩作画等，都是适合作为素描训练的媒介。其中以铅笔容易涂改、轻便、易于掌握的特性，较适合初学者学习应用。

↑享利摩尔为雕刻作品所做的素描。

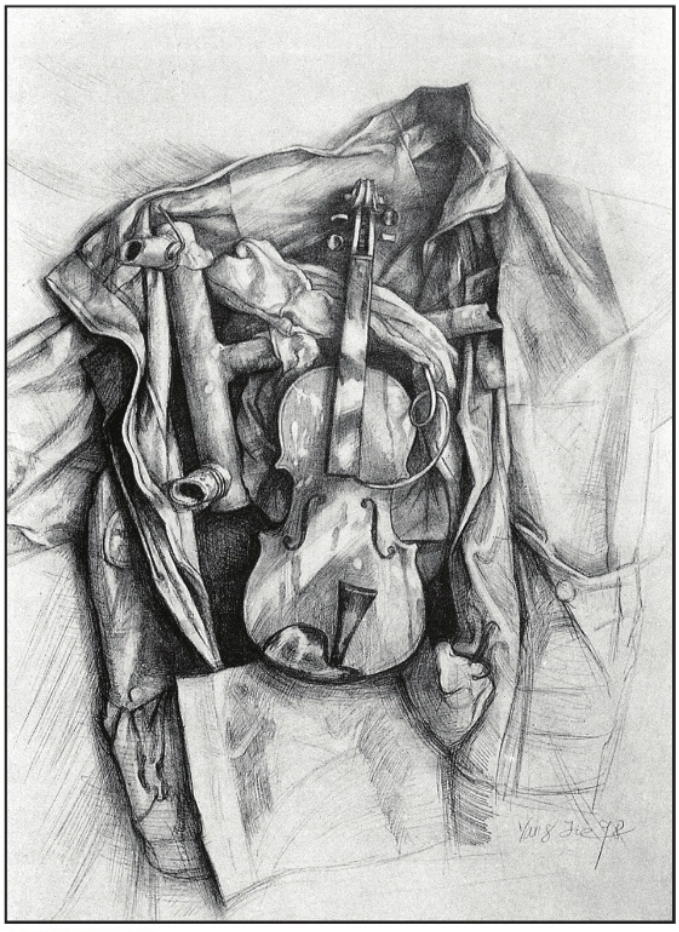


↑铅笔素描。

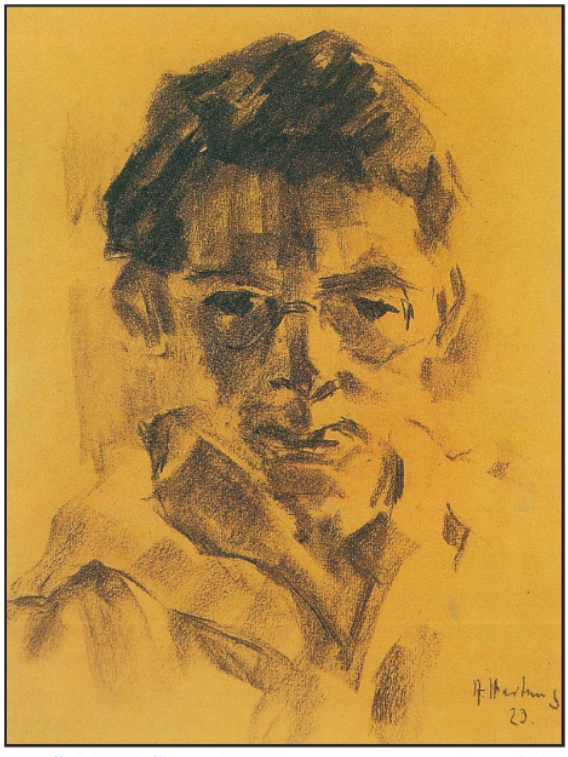
↑杜勒以白色不透明水彩加强明暗值。



↑《展翅》向明光 铅笔 2001年。



↑铅笔素描。



↑《自画像》 哈同(Hans Hartung) 炭笔 1923年。

↑铅笔户外写生。

二　素描的目的

在美术史中，我们常会看到许多艺术家的素描作品，这些作品中可以看到他们对素描绘画的诠释和目的。

1. 作为绘画前的预备：

在进行绘画创作时，都会事先把想要表现的主题，以草稿的方式构思，之后再加以详细描绘，然后才完成创作。这些画稿有的简单数笔，有些则会深入探讨，其中的目的是以这些素描作为绘画前的预备。

2. 作为视觉的记录：

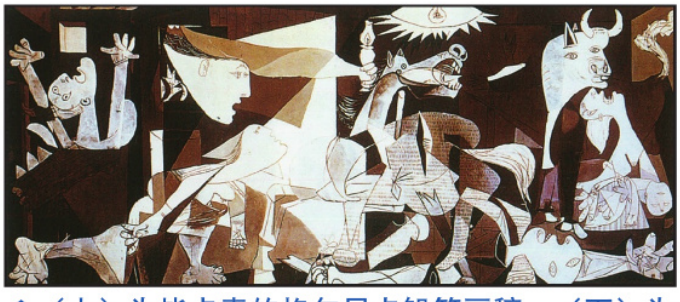
透过观察发现生活周围的事物，并用画笔简单的把眼前所见画下来，从中可以让我们更了解自然界的造型。在笔记的过程中能增进我们的审美能力和造型的敏感度，建立视觉上的探查，有助于提升造型创作的能力。

3. 作为想像视觉化的表现形式：

在我们的生活体验中会累积许多造型，当我们要创作构思时，在我们的脑海会出现一些图像、造型或画面，它不一定是实际存在的事物，但是我们卻可以透过画笔，让想像的图像化为视觉可见的画面。

4. 作为绘画的基础练习：

素描的训练有助从事艺术创作者对形态、明暗、量感、构图、材质感、空间感的提升，培养出客观的观察力及表现技巧，使眼睛与手的配合达到最佳境界。因此要掌握好极佳的造型表现，就必须经历基础素描的训练。



↑（上）为毕卡索的格尔尼卡铅笔画稿。（下）为《格尔尼卡》油画 1936年

↑从生活观察中，记录周围事物的造型。

↑将想像的造型，透过画笔表现出来。

三　素描用具

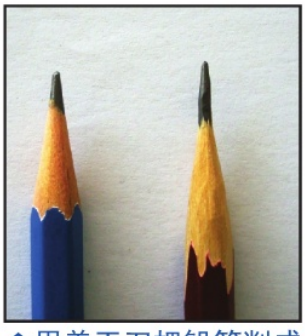
素描的用具不局限于某种媒材，凡是可用于绘画的都是素描的用具。但是，对于素描初学者来说，以铅笔做为训练媒材较为理想，待有一定基础后，才逐步学习使用炭笔或钢笔等。

铅笔素描的基本工具包括：铅笔、画纸、橡皮擦、画板。

1. 铅笔：铅笔的笔心有软硬之分，B为软性，H为硬性，HB为中性，从最硬9H到最软的9B，共有二十个等级。选择铅笔以铅笔的粒子比较细致，而无杂质的为佳，不同品牌的铅笔，同等级的软硬度并非完全相同，使用者最好以个人使用特性与习惯来选择铅笔。

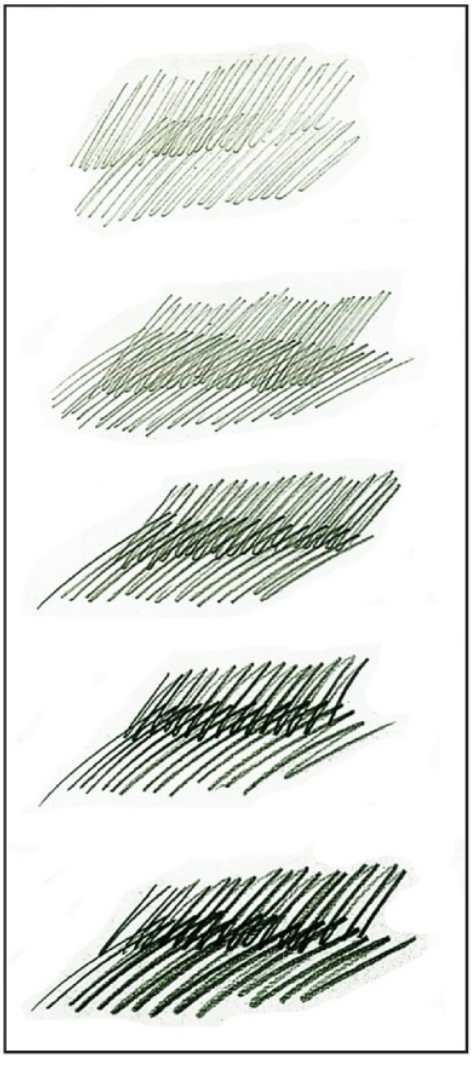
铅笔心要随时保持细长与尖锐的状态，最好用美工刀削尖，而且要细长些，可以保持画出的线条均匀与持久度。用削铅笔机所削出的笔心，虽然够尖锐，但是卻太短，使用时很快就被磨成圆钝，画出的线条不能保持均匀，造成尖细与粗钝的笔触差异太大。

↑铅笔有软硬之分。



↑用美工刀把铅笔削成细长，如（右）可保持画出的线条均匀与持久度。

↑炭条（炭笔）是其中一种适合作为素描绘画的媒材。



←4H相当硬，适用于高明度之表面细腻的明暗表现。

←2H较硬，适用于明亮之主题的描写。

←HB普通硬度，标准软硬度与浓度，用途广。

←2B略软，易于轻重操控，用途甚广。

←4B软，适用于较深色主题，容易画出深暗处。

2. 画纸：铅笔素描用纸的选择，须要注意纸质不能太细滑，对欲呈现低明度深暗色较为困难；太粗糙的纸则不适合表现细致的效果；纸质太松软，不耐笔尖搓磨，画纸容易起毛，不利擦拭修改。因此，选用纸质稍有纹度的画纸较为适合初学者基础的练习，即目前一般在市面上的图画用纸即可。

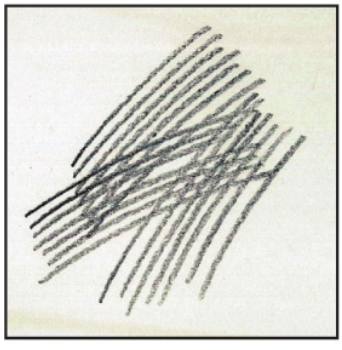
3. 橡皮擦：橡皮擦分为硬、软两种。硬橡皮擦，是目前我们一般使用的橡皮擦，它在用力擦拭时，可以将画面擦得比较干净，但是缺点擦拭的准度不易掌握，容易造成周围浑染；软橡皮擦，像粘土一样，可以随手调整橡皮擦的外型，来擦拭较细致的画面，是作为调整明暗度的辅助工具，但是它的擦净度不如硬橡皮擦。

橡皮擦的擦拭，或多或少都会磨损画纸的表面，每种纸张表面特质不同，不一定能完全擦拭干净，没有绝对必要，应少用为宜。

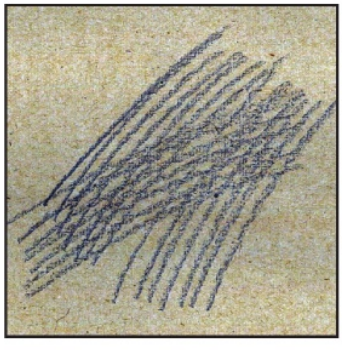
4. 画板：主要让纸质轻软的画纸可以衬在坚硬的板上，方便作画。画板的选用以画板面积须大过画纸；板面平滑，不要太过粗糙即可。

↑软橡皮擦（上）像粘土一样可以调整外型；硬橡皮擦（下）擦的比较干净。

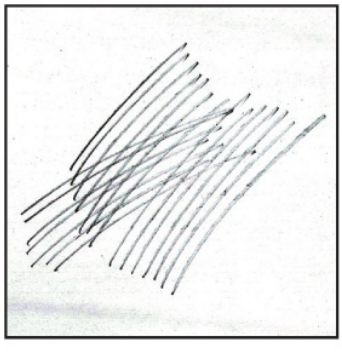
←一般图画纸，纸面细中有纹理，纸质耐磨易擦拭，适合精致的描绘。



←白报纸，纸面稍粗，易著色，但纸质不耐磨，纸张太薄。



←牛皮纸，纸面较粗有明显纹理，纸质耐磨，但擦拭容易起毛，初学者不易掌握。



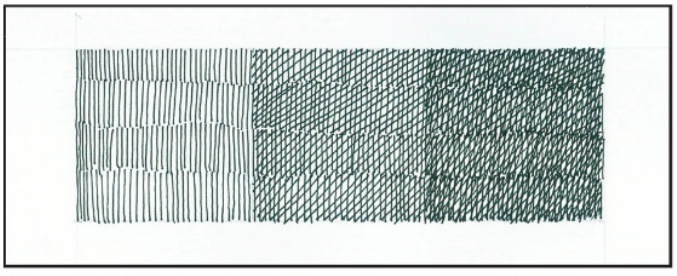
←雪铜纸，纸面细滑，纸质耐磨，但著色不易，也不容易擦拭。

←水彩纸，纸面纹理粗，不适合精细的明暗表现，但适合粗犷的表现技法。

四　笔法

笔法即所谓的笔触。素描的描绘是由每一线条紧密相连或是成排而列，便产生了面，众多的面构成物的形体，有如编织物品的织法，交错构成画面美感的重要因素。

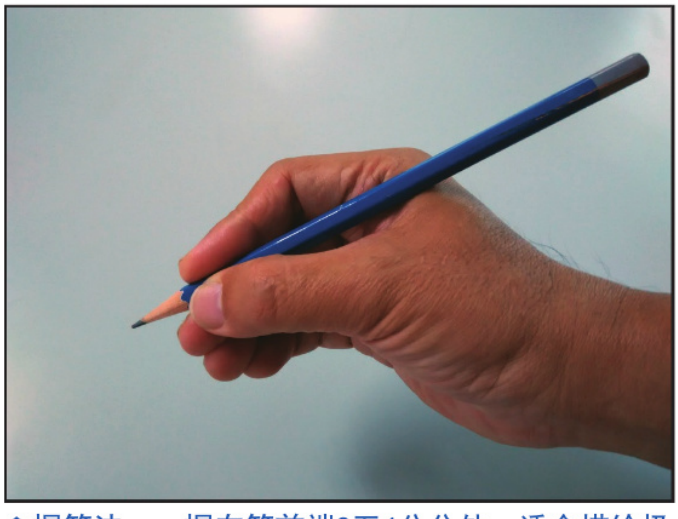
铅笔素描的笔法的特性，在于笔心的粗、细、尖、钝中的交叠运用。把铅笔削尖，可以描绘出纤细的笔触和入微细腻的明暗效果；也可以粗细笔触混合使用；或是利用笔法的轻重、疏密、粗细与交叠的采用更粗的笔心来描绘，都能充份的展现出铅笔素描的独特风格。



↑线条的排列，经过第二层次，第三层次交织，会构成不同明暗的效果。

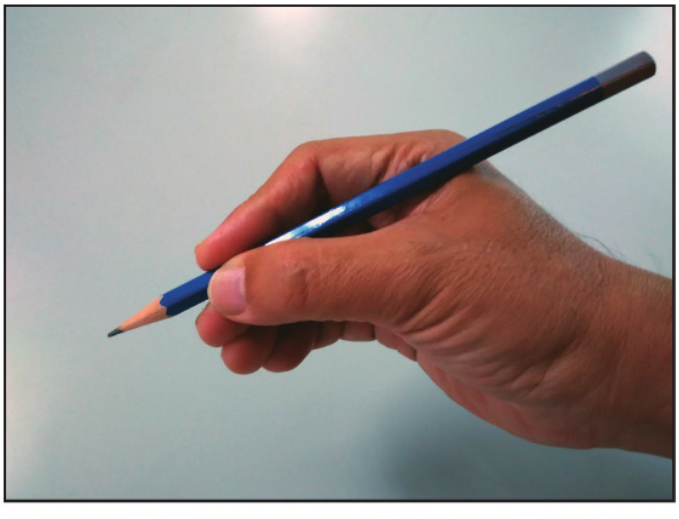
除此之外，适当的握笔法，并配合以手指、手腕、手臂三种不同施力的描绘方式，来描绘出长短自如、疏密有致的笔法，将有利于笔触准确度的养成。能够掌握正确的握笔法，以及练得控制自如的笔法表现，才能呈现出一幅好作品。

1. 握笔法一：用拇指、食指与中指同时用力，握在铅笔前端2至4公分处，适合描绘极短、短与高准度的线条。



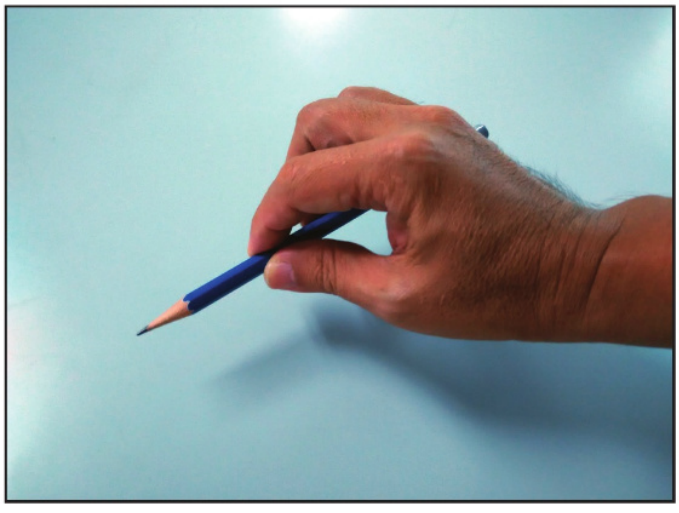
↑握笔法一：握在笔前端2至4公分处，适合描绘极短、短与高准度的线条。

2. 握笔法二：用拇指、食指与中指握住铅笔前端5至6公分处，适合短、中长度的线条。以上两种握笔法，都适合用手臂力量来描绘线条。



↑握笔法二：握在笔前端5至6公分处，适合描绘短、中长度的线条。

3. 握笔法三：拇指、食指、中指与无名指分别抓住铅笔两侧，适合于描绘大张作品时使用，不利于精细描绘。



↑握笔法三：此握法适合描绘大张作品时使用，不利于精细描绘。

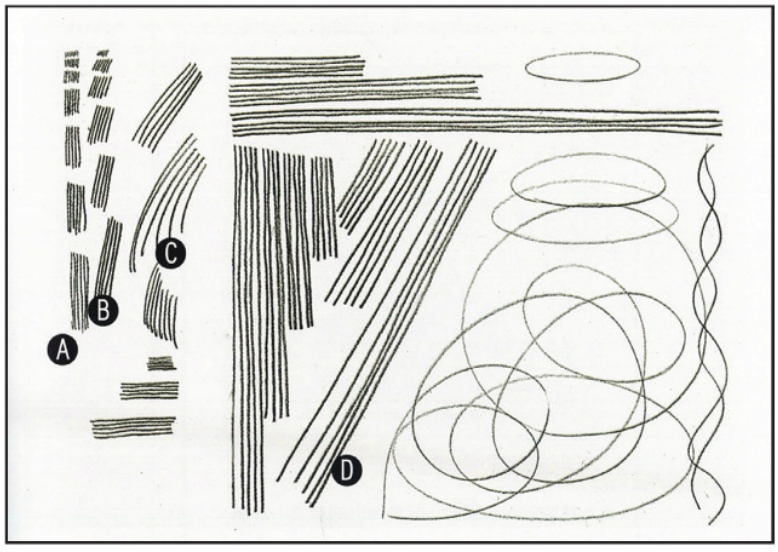
4. 握笔法四：手心向上，铅笔放在食指与中指之间，拇指轻压铅笔之上，适合手持画本或小画板时使用，不利于精细描绘。

↑握笔法四：此握法适合手持画本或小画板时使用，不利于精细描绘。

以上握笔法只要平时多做垂直、水平、斜线或混合交织的笔法练习，并从中学习均匀轻重、疏密的笔法，必定能锻练出一手好的素描笔法和素描的基本能力。

利用手指，手腕与手臂等三种不同的施力方式。可以描绘出垂直、水平、斜线与曲线，其要领在于握笔要轻松，用力均一并具速度感来描绘。

要有好的素描笔法，平时要勤做垂直、水平、斜线或混合交织的笔法练习，并从中学习控制均匀轻重、疏密的笔法，锻练素描的基本能力。

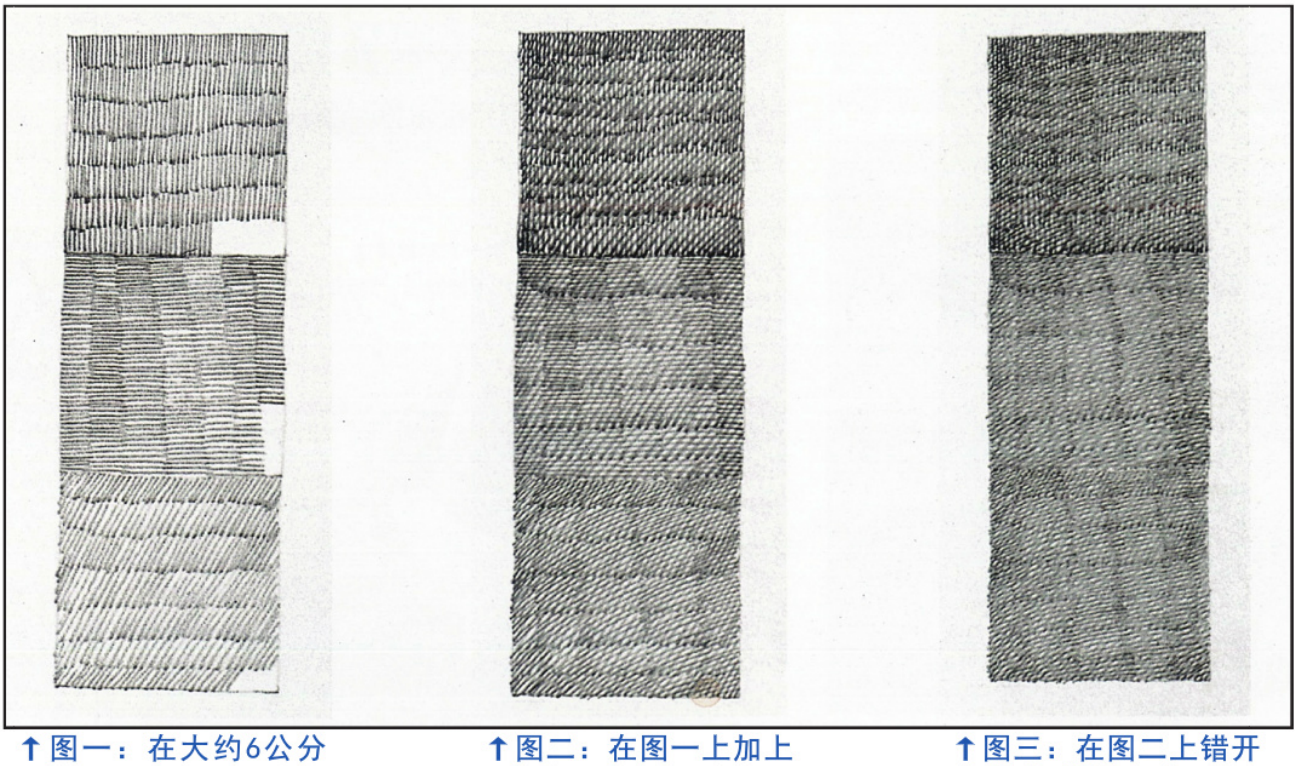


↑不同施力方法的线条表现

手指：用拇指、食指与中指握住，可以画出A、B极短到4公分的垂直与斜线。

手腕：用拇指、食指与中指轻握铅笔，转动手腕画出如C的线条，即长度约5公分之内的斜、弧与水平线。

手臂：同上的握笔法，用手臂的力量画出如D的线条，其长度约5至20公分的水平，垂直与斜线，以及大小不同的椭圆形、圆形与各种曲线。



↑图一：在大约6公分正方形内，练习约1至2公分的短线笔法，成排的线与线之间要部分交叠，练习时要注意线条轻重及疏密的均匀。

↑图二：在图一上加上斜线笔法，线的接缝处要错开图一的接缝处，形成交织的笔法。练习时如图一，要注意笔法轻重及疏密的均匀。

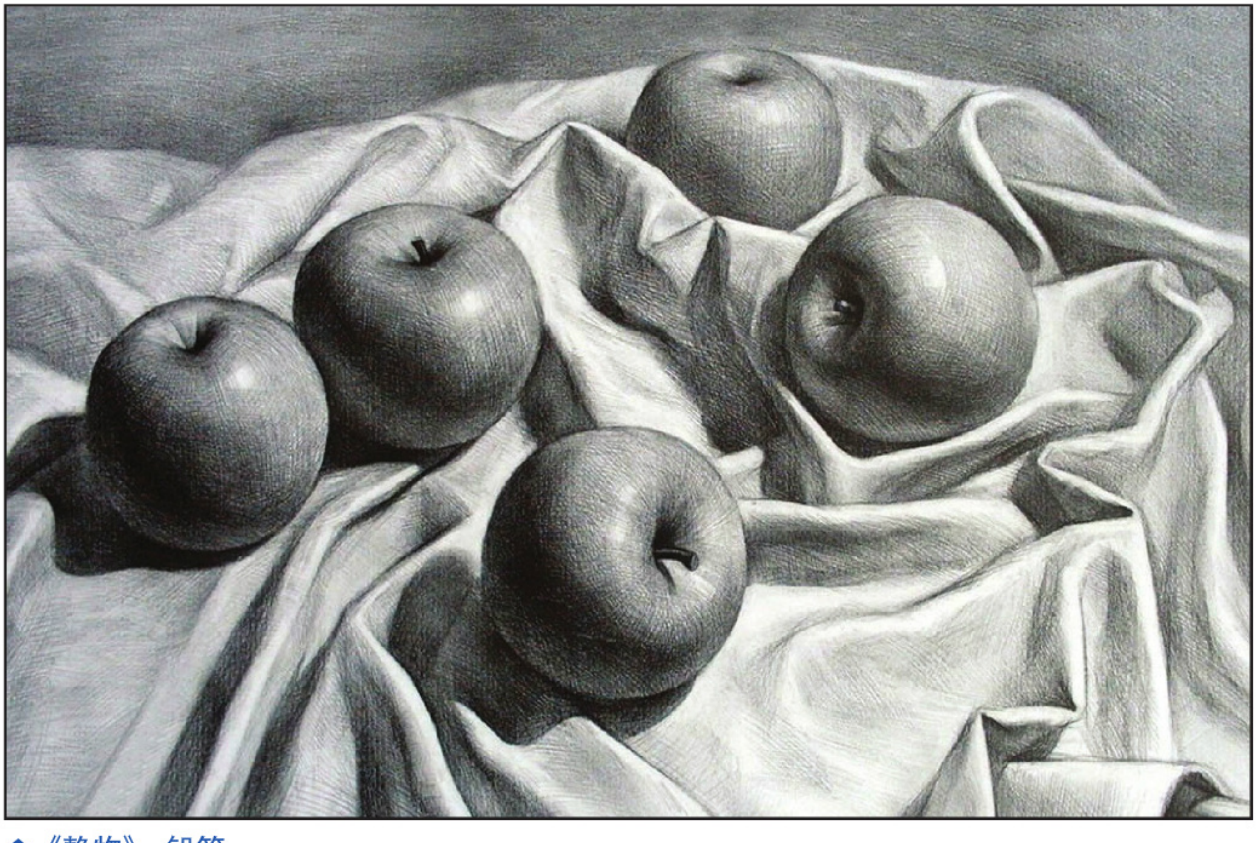
↑图三：在图二上错开先前的斜线再加上另一层斜线，线的接缝处要错开。练习时要注意笔法轻重、疏密的均匀外，也要留心交织笔法间的均匀。

五　作品欣赏

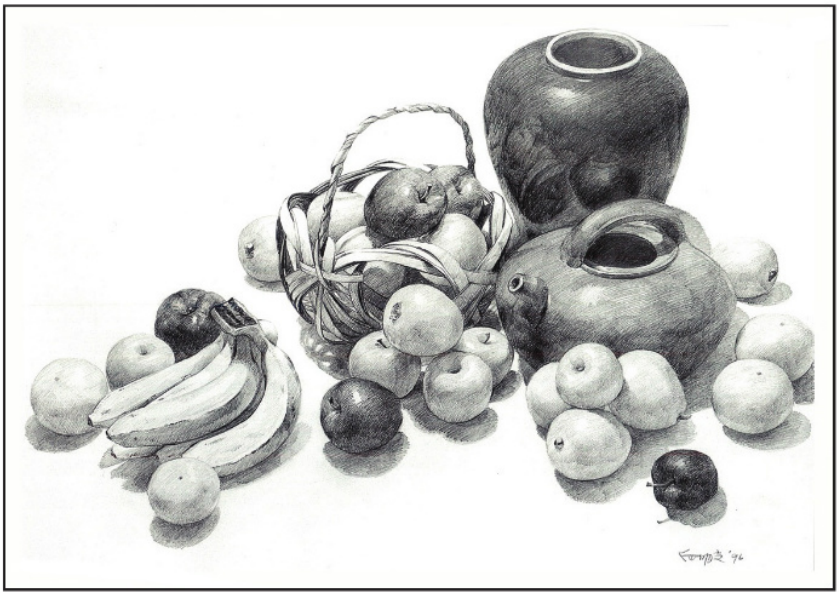
↑《马赛石膏像》　毛宗帮　铅笔　2001年

↑《阿格里巴石膏像》 铅笔

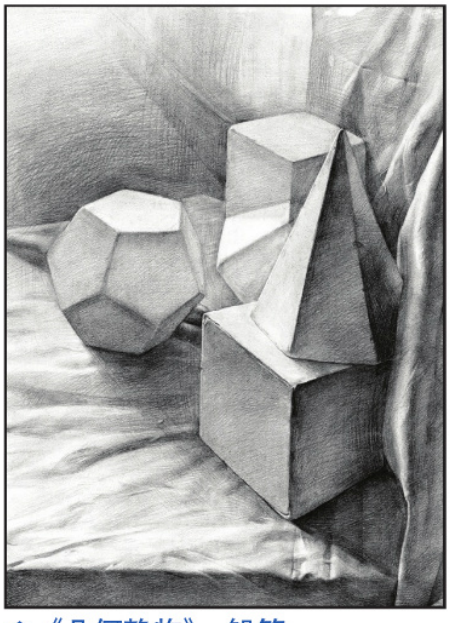
↑《辉映》 向明光 铅笔 1997年



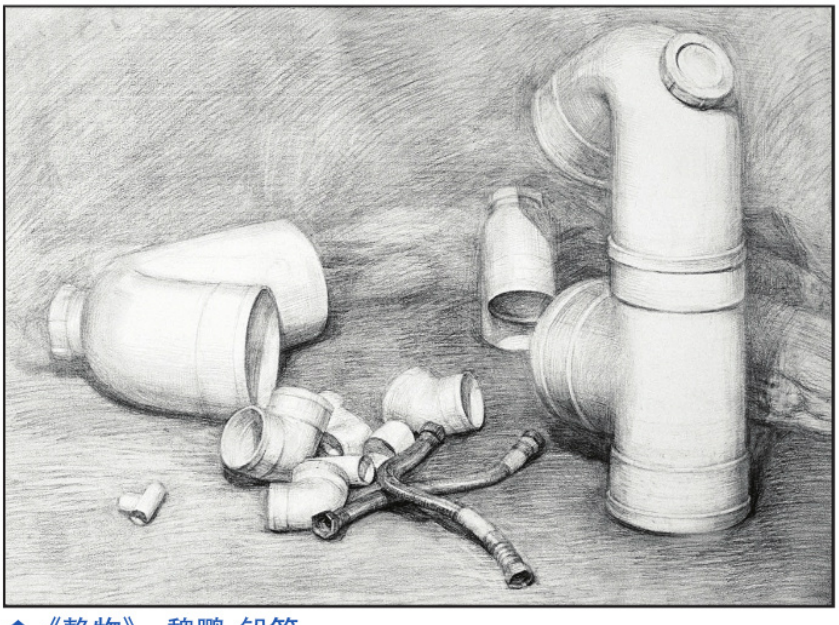
↑《静物》 铅笔



↑《丰盏》 向明光 铅笔 1996年

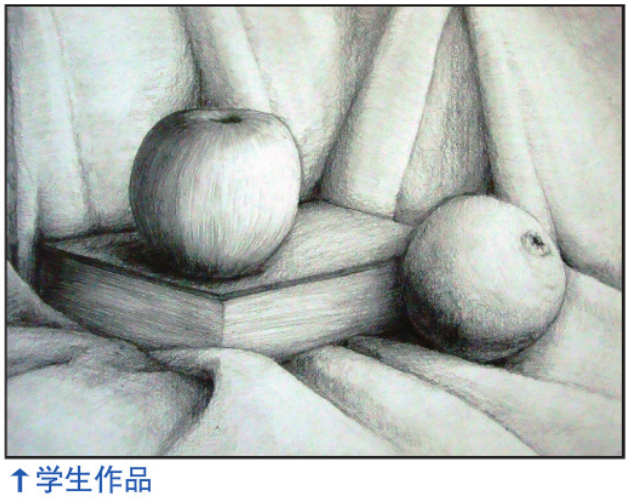


↑《几何静物》 铅笔



↑《静物》 魏鹏 铅笔

↑学生作品



↑学生作品

↑学生作品

随堂练习

选择题：

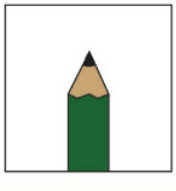
（　　）1. 下列何者属于素描的行为？
A. 志明画了一幅色彩丰富的静物画。
B. 春娇用蓝色铅笔画了一幅人像画。
C. 志明用三原色画出一幅风景画。
D. 春娇用铅笔拓出树木的质感。

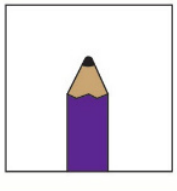
图（1）

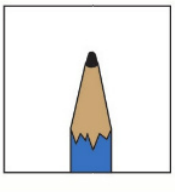
（　　）2. 图（1）为电影导演的分镜素描，其素描的目的为何？
A. 绘画前的预备。
B. 视觉的记录。
C. 想像视觉化的表现。
D. 绘画基础的练习。

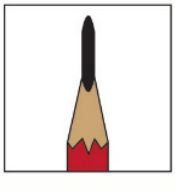
（　　）3. 下列铅笔的号数中，何者最软？
A. 5H　　B. 2H　　C. HB　　D. 2B

（　　）4. 下图何者为铅笔素描，铅笔心最理想的状态？

A. 

B. 

C. 

D. 

（　　）5. 下列有关橡皮擦的敍述何者是错误的？
A. 软橡皮擦的擦拭，相较硬橡皮擦来的更干净。
B. 硬橡皮擦在擦拭时，容易造成周围浑染。
C. 软橡皮擦可以擦拭细致的画面。
D. 橡皮擦过度擦拭容易损坏画纸。

第6单元：静物素描（一）

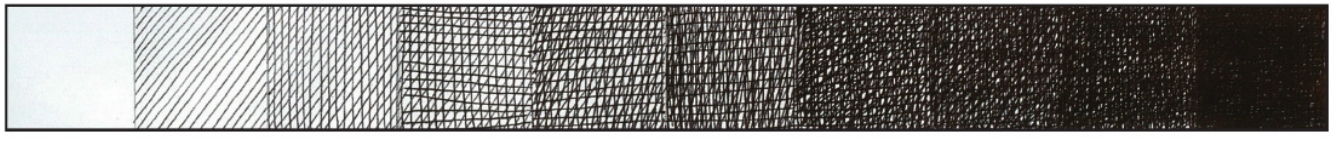
学习目标

- 能够掌握铅笔
- 能够知道素描的基本原理

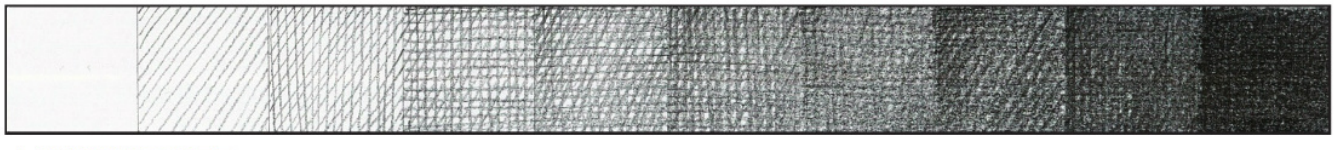
一　明暗层次

初学素描者，要先认识握笔法，再练习明暗层次与线条技法，随后以白色几何石膏，型状简单，在一定光线照射下，明暗层次分明，作为基础静物素描练习，对于初学者最为适合。

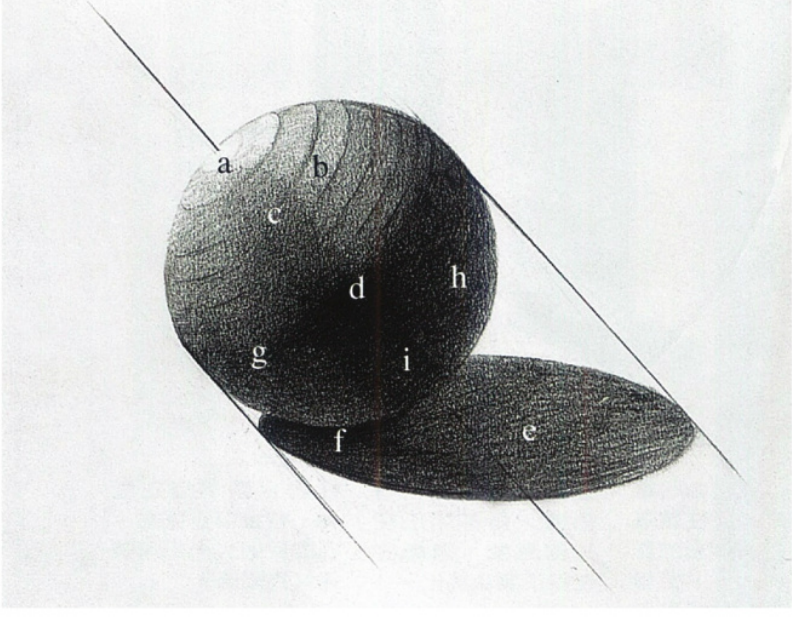
素描的明暗是将色彩还原于明与暗的对比效果，也就是利用明暗阶为表现内容的绘画。明与暗的两极是白与黑，从白到黑之间，可以细分为不同阶段的明暗程度，只要掌握好黑到白的明暗阶的表现，即能够充份表现画面中物体的立体感、空间感和表面质感。



↑原子笔的明暗调子。

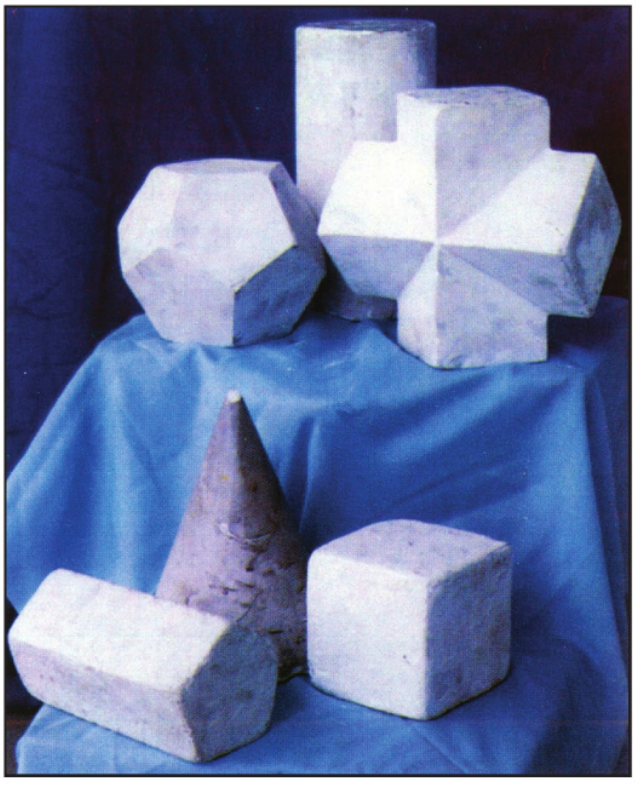


↑铅笔的明暗调子。

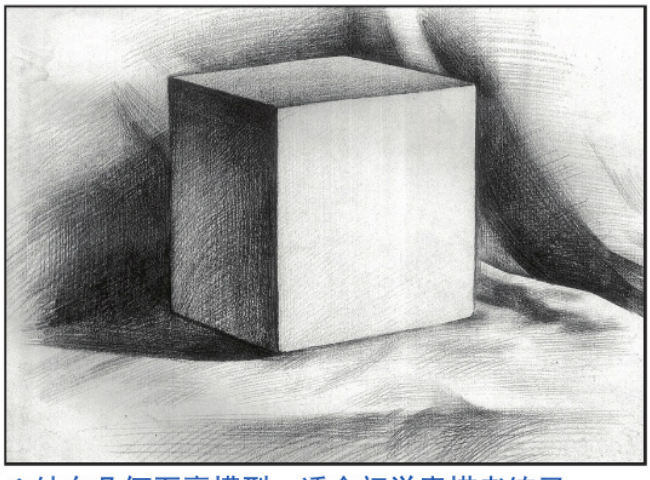


←圆球体的明暗现象

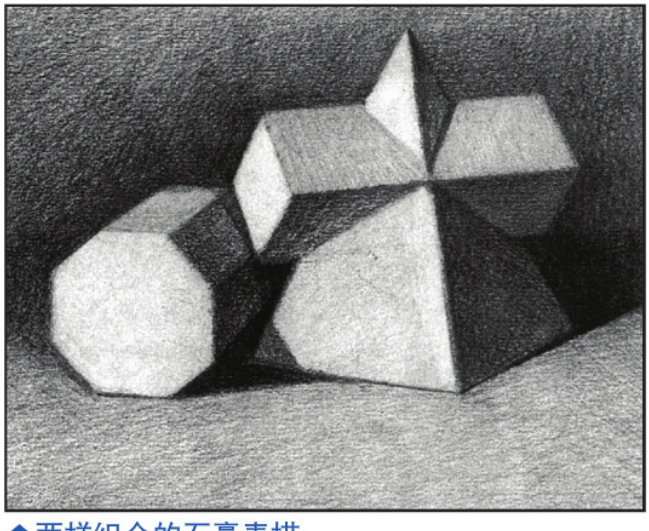
a：与光线成直角相交处，是最亮点。
b：从最亮处，呈椭圆状，渐次变暗。
c：球体的曲面，从最亮处渐次变暗的明暗调子，直至光线与球面的相交点为止。
d：光与明暗分界线的垂直交点球体的最暗处，分界线的明度由此点往右上，左下渐次略微提高。
e：椭圆形的阴影，愈往外则明度略微提高。
f：阴影的最暗处。
g、h：受他物反射光的影响呈现微弱的调子。
i：受阴影的反射光、呈现比较暗。



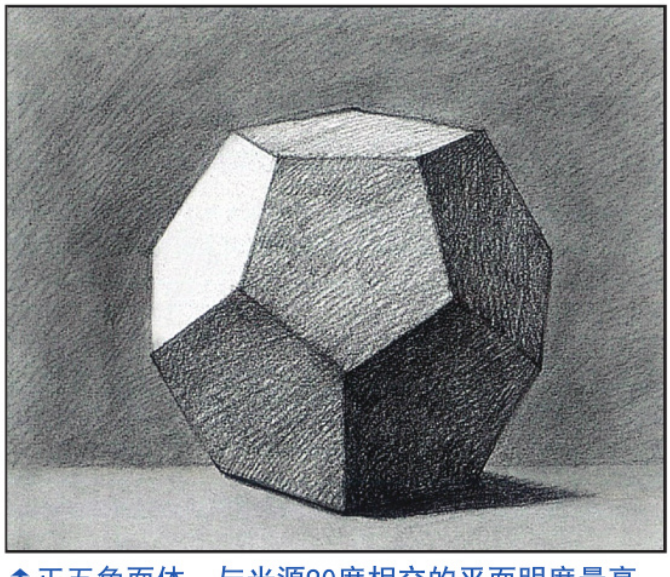
↑各种型状的几何石膏模型。



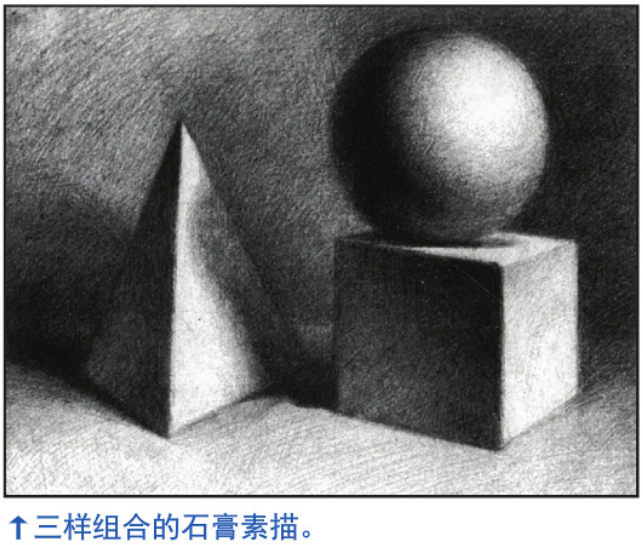
↑纯白几何石膏模型，适合初学素描者练习。



↑两样组合的石膏素描。



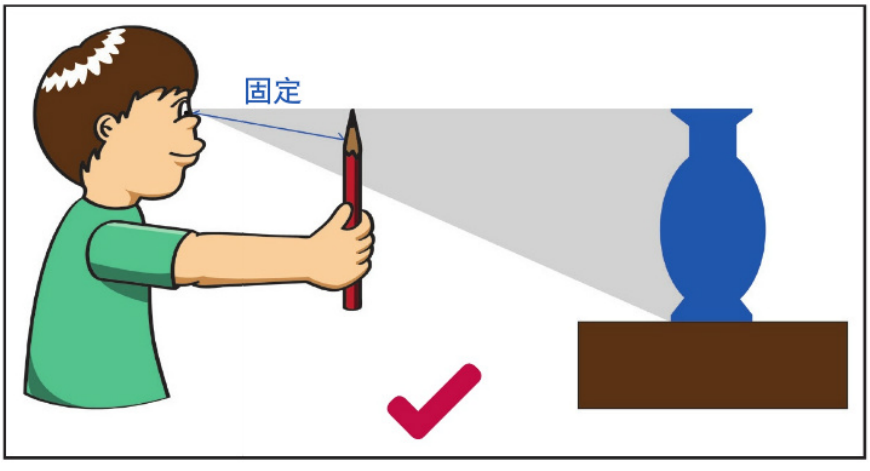
↑正五角面体，与光源90度相交的平面明度最高，将各面明暗度的相对差异描绘出来，就产生立体感。



↑三样组合的石膏素描。

二　测量方法

测量静物须始终保持正确的姿势，一手握棒子或笔杆，并将手肘伸直，单眼观测，观测的眼睛必须与手握棒子的方向保持一致。以笔杆测出静物的高，再将其高度横比，以测量出静物横直间的长宽比例。



↑正确的测量姿势：测量时手肘伸直（眼睛与笔杆的距离固定不变）。

↑错误的测量姿势：测量时，若手肘时而弯曲时而伸直，眼睛与笔杆的距离就不能固定。

三　观察与结构分析

观察是素描很重要的训练，观察静物的型态大小、空间关系、表面质感，是素描绘画开始前的准备工作，透过观察、分析和测量，以确保结构与比例准确。

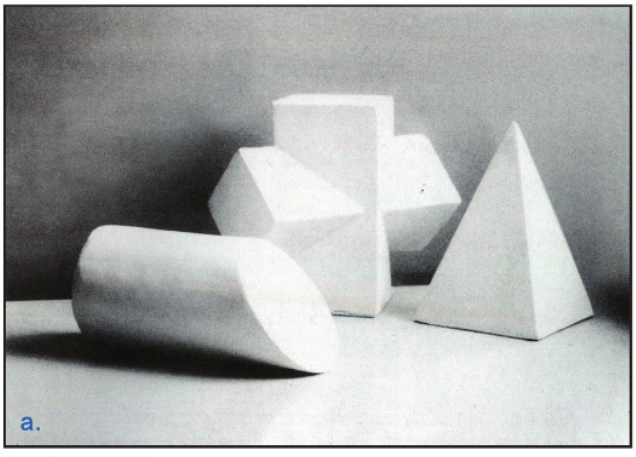
观察的要领：

（1）如果描绘复杂的造形物，要简化观察对象物构造的特性。

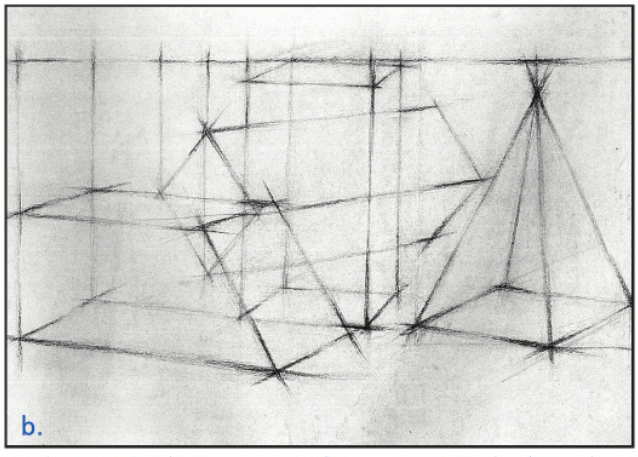
（2）要观察并把握住对象物结构的要点。

（3）确定物体的高度和宽度的比例，并注意各物体水平、垂直的相互关系，并除卻视觉恒常性对形的影响力。

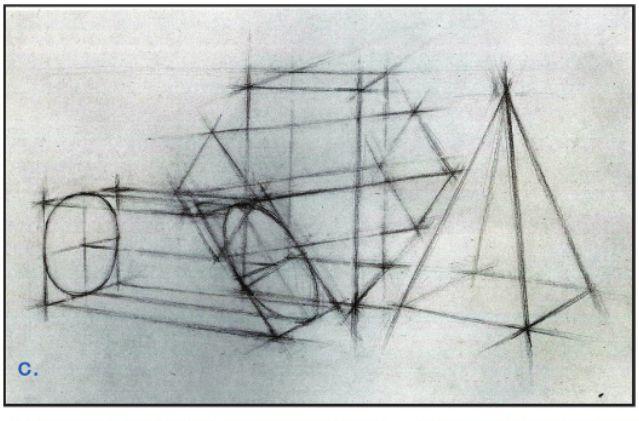
（4）注意主体的倾斜度。



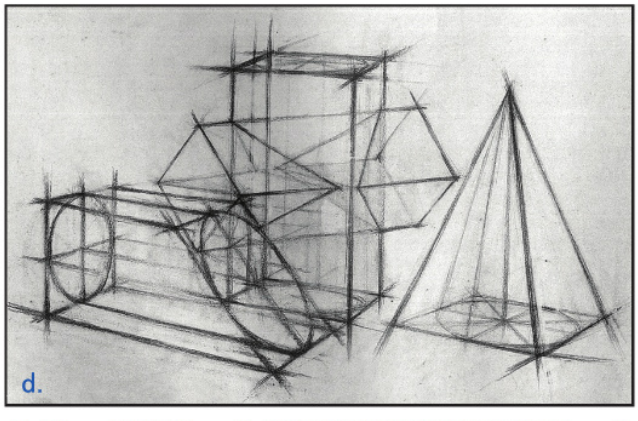
↑静物实景。



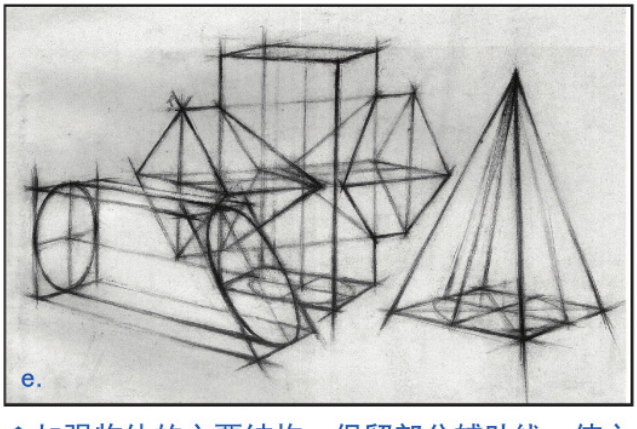
↑在充分观察分析的基础上，用直线条定出物体的基本形及透视角度，利用辅助线判断物体的比例及透视关系。



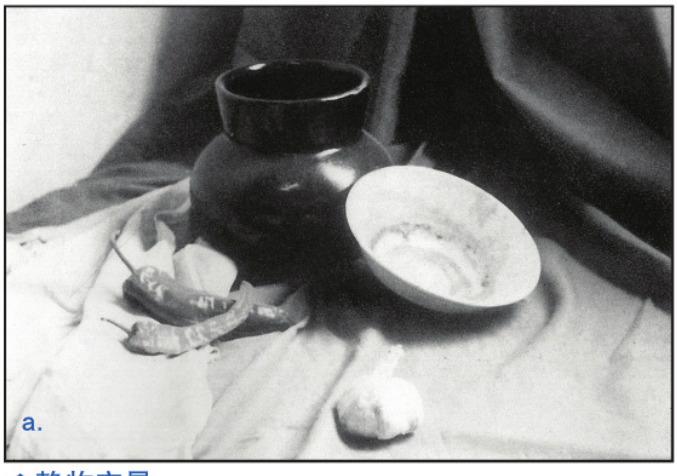
↑剖析几何形体的结构关系，用简练的线来表现。结合垂直线、中轴线等进行分析、对比。将看不到的部分尽量凭理解画出来，以检验结构的准确性。



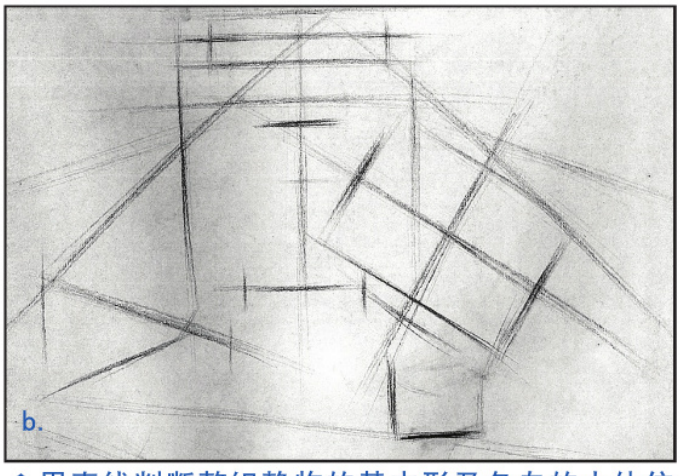
↑进一步判断、分析形体结构的准确位置，角度。利用线条的粗细、虚实来体现物体的前后虚实关系。



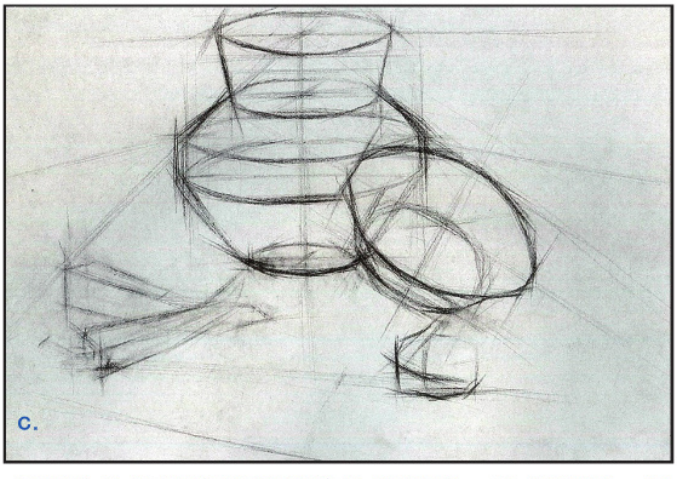
↑加强物体的主要结构，保留部分辅助线，使之起到相互控制的作用，增强造型的严谨性。



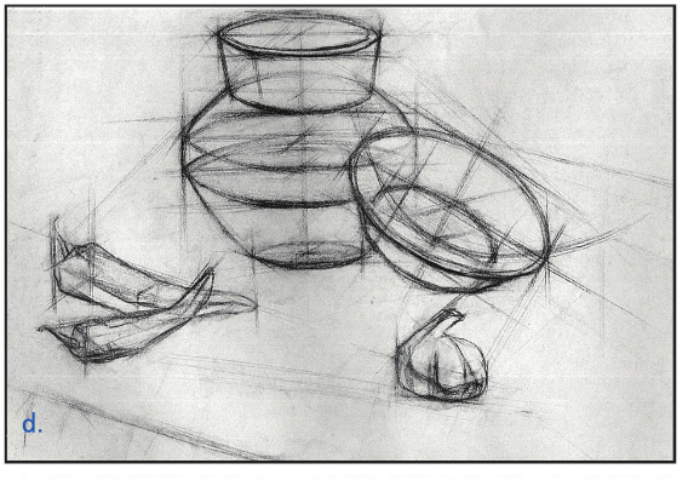
↑静物实景。



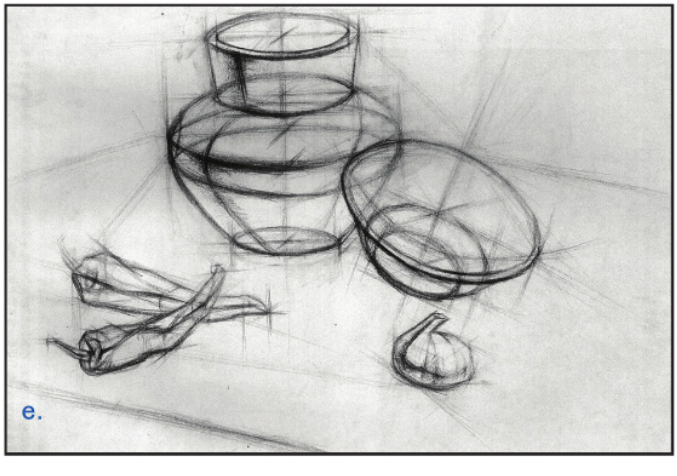
↑用直线判断整组静物的基本形及各自的大体位置、方向。第一步落笔的位置很重要，它能体现出画者如何观察对象和驾驭整体的能力，将较复杂的结构归纳几何形体。



↑用单纯的结构线剖析物体的结构、比例关系，透视要求严谨、准确。



↑突出物体结构特征，适当减弱辅助线，同时注意不同质感的表现。结合物体不同质感及前后关系区分线条的粗细及虚实变化。



←强调主要结构的线条，借助明暗交界线进行大胆的肯定，以增强体积感。调整线与线之间的结构衔接关系，充分发挥出线条的表现力度。

四　静物素描

所谓静物素描，指的是对静止不动的物品，进行单色的描绘。

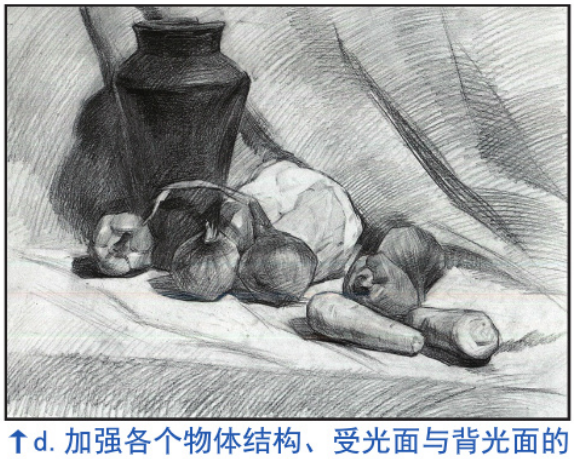
在素描练习中，以生活物品做为静物，从中观察和分析，物体的色彩、肌理、质感、造型，可以训练出我们对物品的造型空间能力、对色彩的敏感能力、对肌理、质感的感受能力，之后将各能力综合之后，再现于画纸上。

在作画时，应多对静物观察与测量，以确保结构与比例准确，多留意构图美感空间层次。并紧记："先大体，后局部"，即先处理完大体，才作局部描绘。

←a. 静物实景。

←b. 画出物体之间的大小比例。

↑c. 从暗部画起，确定基本明暗关系，并注意前后空间关系。



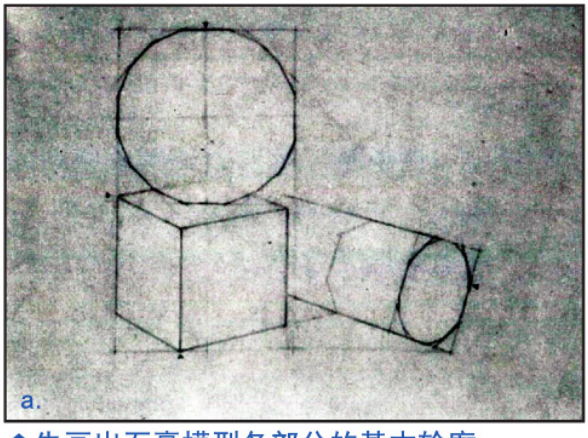
↑d. 加强各个物体结构、受光面与背光面的明暗对比。

↑e. 逐一深入刻画描绘各个物体的细部结构、使画面层次更丰富。

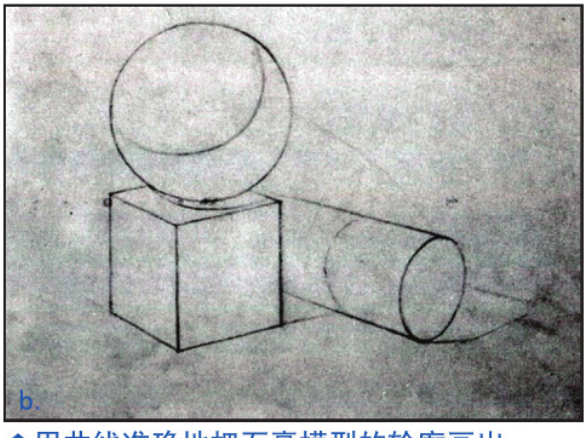
↑f. 完成作品。

五　素描步骤图

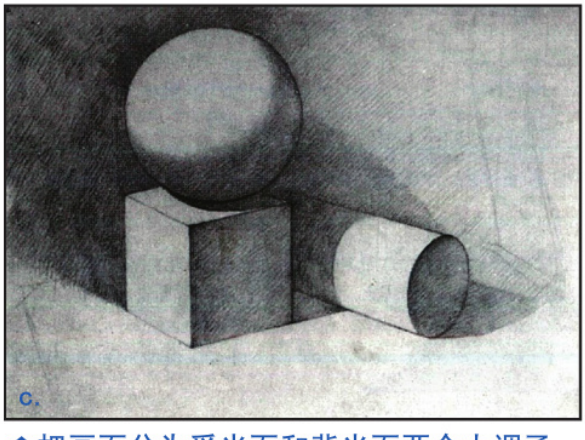
1. 石膏素描步骤图：



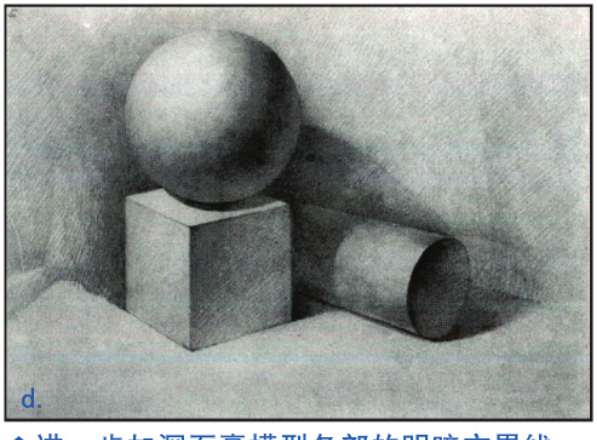
↑先画出石膏模型各部分的基本轮廓。



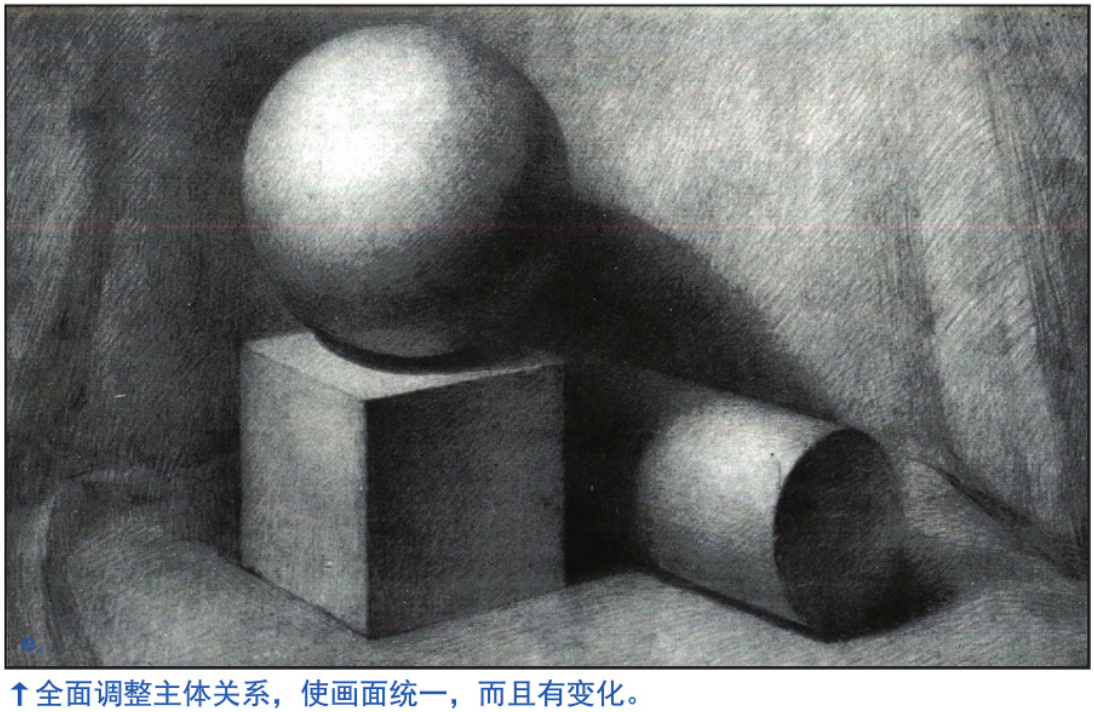
↑用曲线准确地把石膏模型的轮廓画出。



↑把画面分为受光面和背光面两个大调子，开始大面积地在画面铺上单一的明暗。



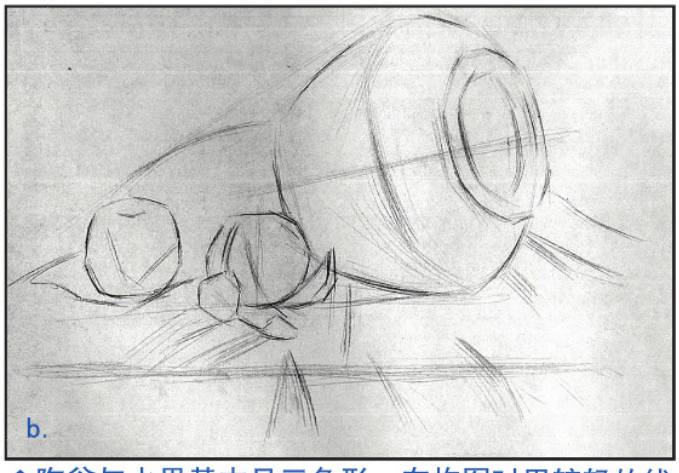
↑进一步加深石膏模型各部的明暗交界线，使物体的反光部分逐渐显示出来。



↑全面调整主体关系，使画面统一，而且有变化。

2. 静物素描步骤图：

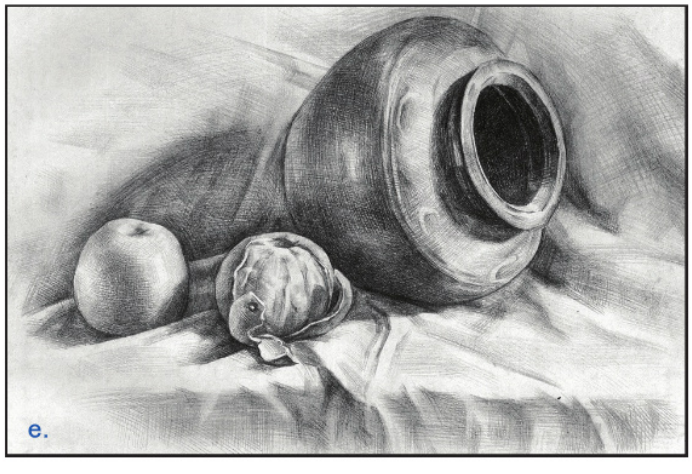
↑静物实景。



↑陶瓮与水果基本呈三角形，在构图时用较轻的线先定出三角形的位置，这些物体超不出三角形的大范围，然后用概括的线条定出陶瓮与水果的基本形状与位置，同时注意它们之间的比例及透视关系。大体定出台面与衬布的位置形状，轮廓线不宜太重。

↑调整结构形体关系，大致画出明暗交界线的位置，并涂出与交界线相连接的暗面色调。

↑进一步刻画物体的结构特征，注意不同质感的线条表现及明暗层次变化，判断出最重要的色调位置（如陶瓮口深进去处）。细节需深入刻画（如橙子皮的厚度等）。



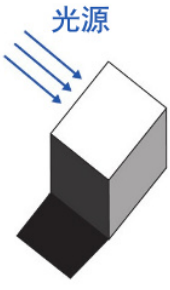
←进行画面的全面调整，要有较强的空间意识，局部刻画一定要服从整体的需要。细节刻画不能不够，也不能太过，要恰到好处，主次分明。在描绘物体的细节时不是不加选择的什么都画，而是要进行提练、概括，抓住最能体现出物体特征的东西，进行强调，增强其艺术感染力。

随堂练习

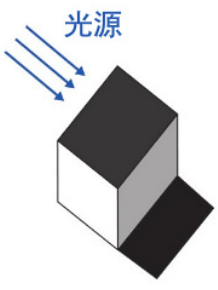
选择题：

（　　）1. 下列石膏模型中，何者光源、明暗与阴影关系是合理的？

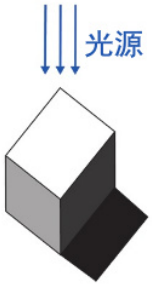
A.



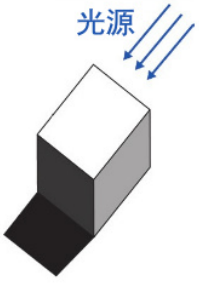
B.



C.

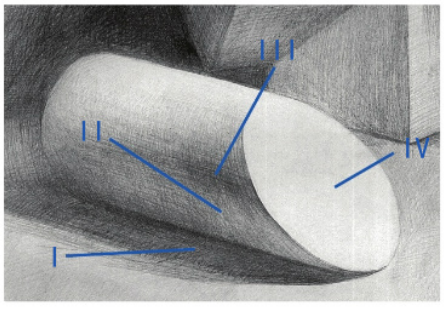


D.



（　　）2. 图（1）标示中，何者属于静物的反光面？

A. Ⅰ
B. Ⅱ
C. Ⅲ
D. Ⅳ



图（1）

（　　）3. _____是素描很重要的训练。

A. 分析　　B. 判断　　C. 观察　　D. 描绘

（　　）4. 下列静物描述中，何者适合初学素描者练习？

A. 绿色蔬果　B. 褐色购物袋　C. 红色容器　D. 白色几何模型

（　　）5. 下列图示中，何者为正确测量姿势？

A.

B.

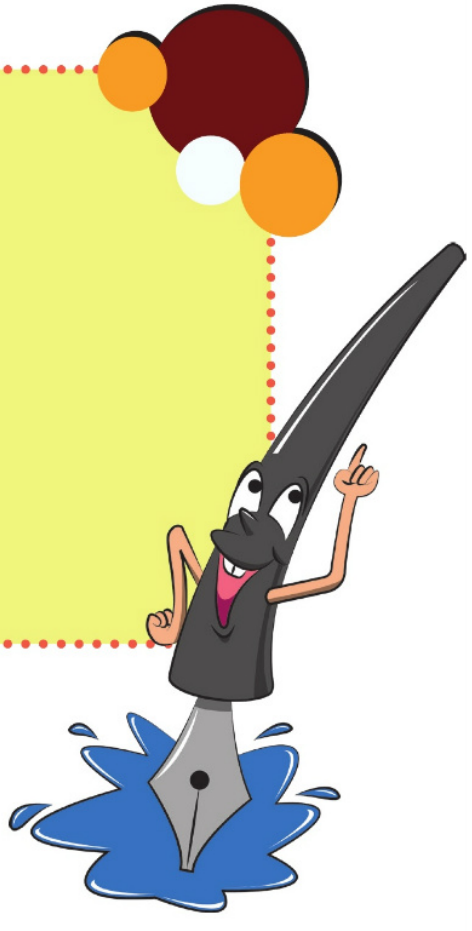
C.

D.

第7单元：人物画：头部画法

学习目标

◆ 能够知道人体结构比例

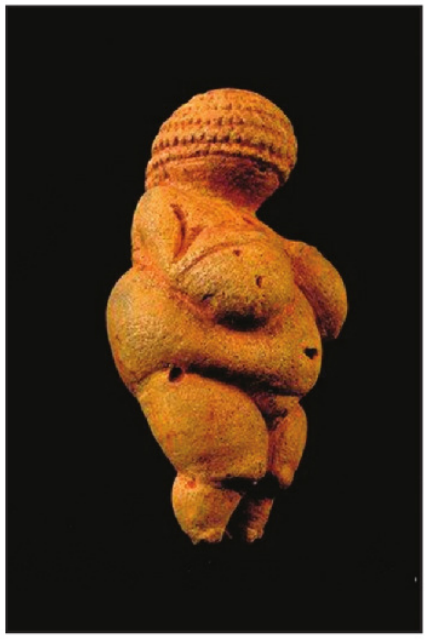


一　学习人物画的意义

人，是美术中最常见的表现题材。人类在原始时期，已经懂的运用绘画来记录人类的行为和活动，直到今天，人物画已渐渐的发展成为一种美术创作题材之一。

随着人类文明的发展，人们对生活的需求增多，开始设计了许多，如服装、家具、交通工具、建筑物等生活物品，因此对于掌握人体比例、结构和动作的了解更是重要。

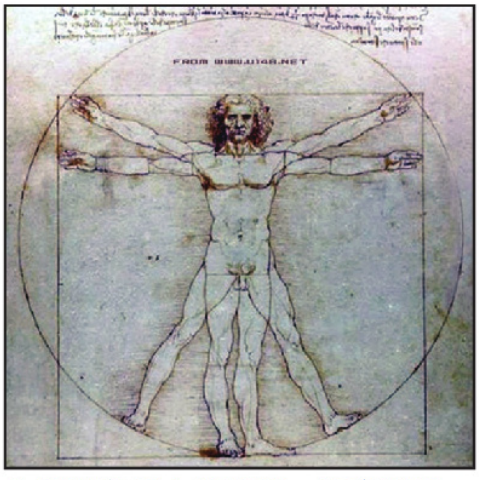
由此可见在美术与设计中，对人体结构的认识与掌握，是我们很重要的一项学习。



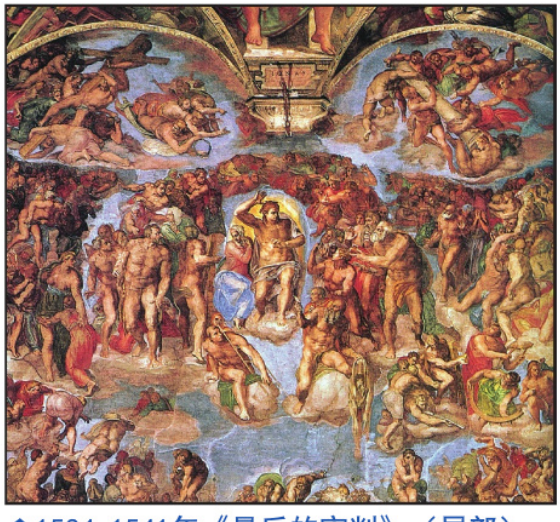
←约公元前3万-2万5千年，发现于奥地利威兰多夫（Willendorf）的女人像。

↑旧石器后期，在意大利西西里岛阿杜拉洞穴发现，具有人物型态的壁画。

↑公元前1500年，葬礼面具 黄金藏于希腊雅典国家考古博物馆。



↑维特鲁威人体比例，雷奥纳多·达文西（Leonardo da Vinci）应用圆圈和方格的理想形式去表示人体的比例关系，并交替地建议把肚脐和腹股沟作为男性躯体的中心点。



↑1534-1541年《最后的审判》（局部），米开朗基罗（Michelangelo）绘于梵蒂冈西斯廷教堂的壁画。

←1907年《亚维农的少女》 毕卡索（Pablo Ruiz Picasso）。

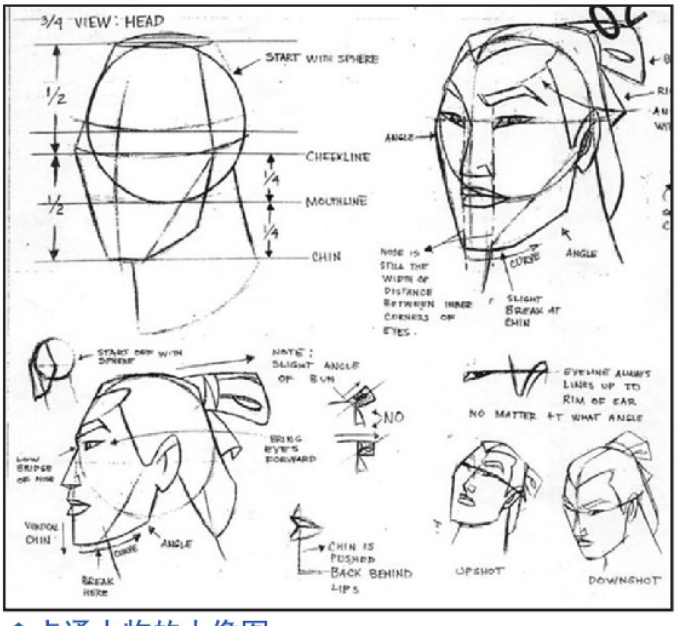
↑南宋《五百罗汉图》局部 周季常。

↑北魏《佛说法图》敦煌千佛洞第285窟。

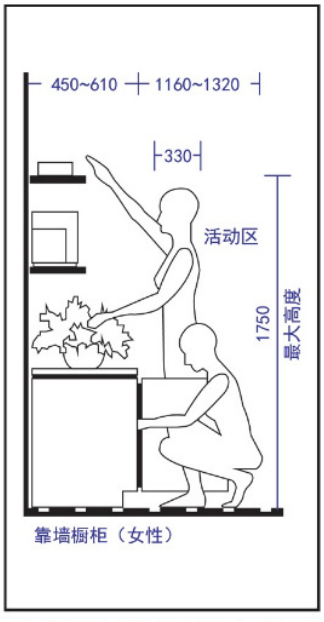
↑北宋《二祖调心图》局部 石恪。

↑东晋《女史箴图》局部 顾恺之。

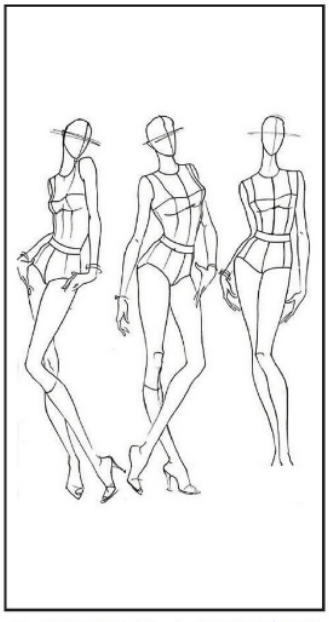
↑北宋《摹张萱捣练图》局部 宋徽宗。



↑卡通人物的人像图。



↑室内设计的人体工学。



↑服装设计人体结构线稿。

二 成人的头部

1. 比例

（1）正面比例：

◆高度与宽度的比例约为3比2。

◆外型像一粒倒置站立的鸡蛋，上宽下窄。

◆发际线——即头发的位置。一般位于眼睛至头顶的4/5处。

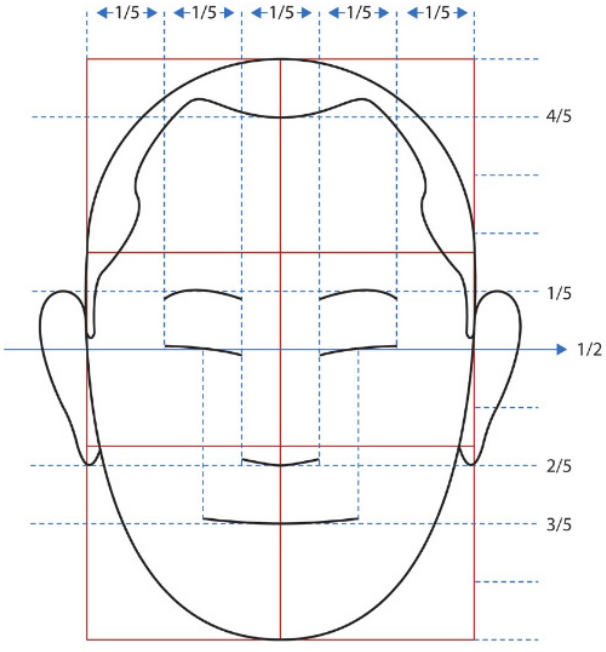
◆眉毛位于眼睛至头顶的1/5处。

◆眼睛位于头部高度的1/2处。两眼宽度各占头部宽度的1/5。

◆鼻子长度由眼睛起至下巴的2/5处。

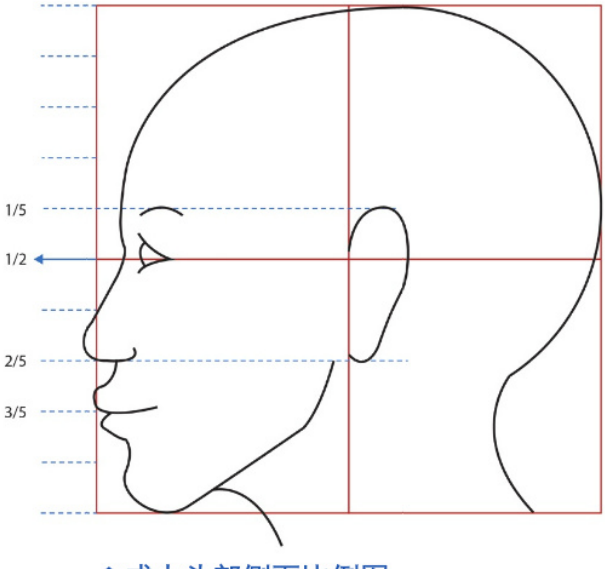
◆嘴巴位于眼睛至下巴的3/5处。它的宽度约相等于两粒眼珠之间的距离。

◆耳朵的长度相等于眉毛与鼻子之间的距离。



↑成人头部正面比例图。

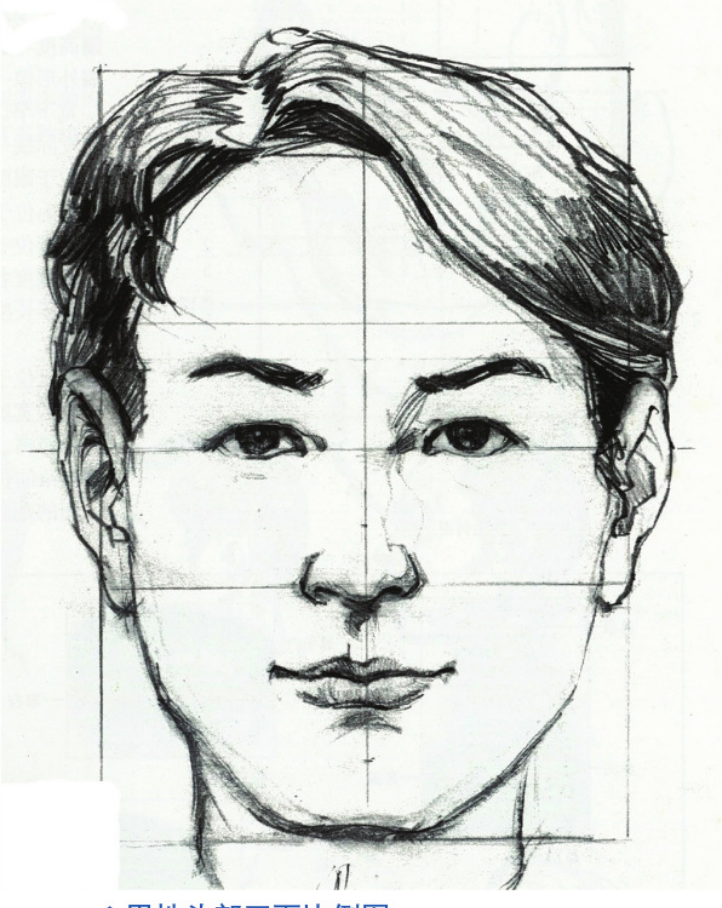
（2）侧面比例：侧面头部的宽度与高度大略相等，外型接近正方形。五官的位置与正面基本相同，但在比例与造型画法上有所改变。



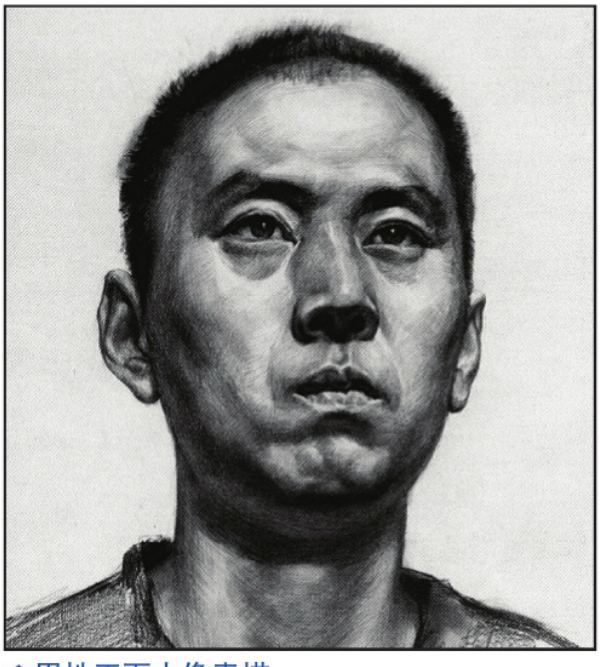
↑成人头部侧面比例图。

2. 男女头部的特征

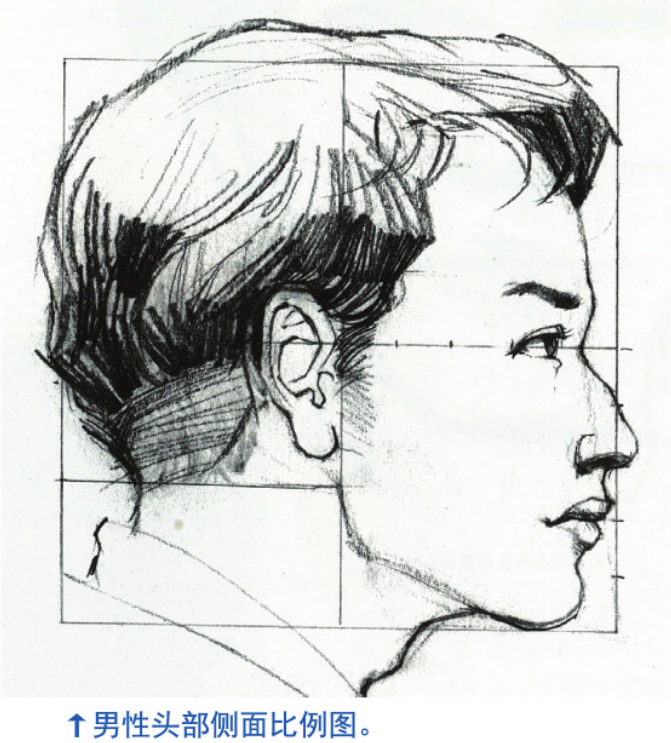
（1）男性：一般上，脸型方整。骨骼、肌肉起伏较大。



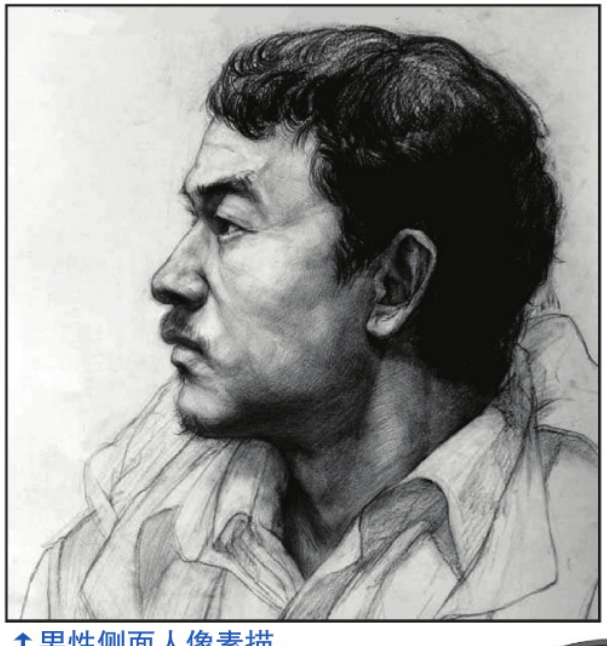
↑男性头部正面比例图。



↑男性正面人像素描。

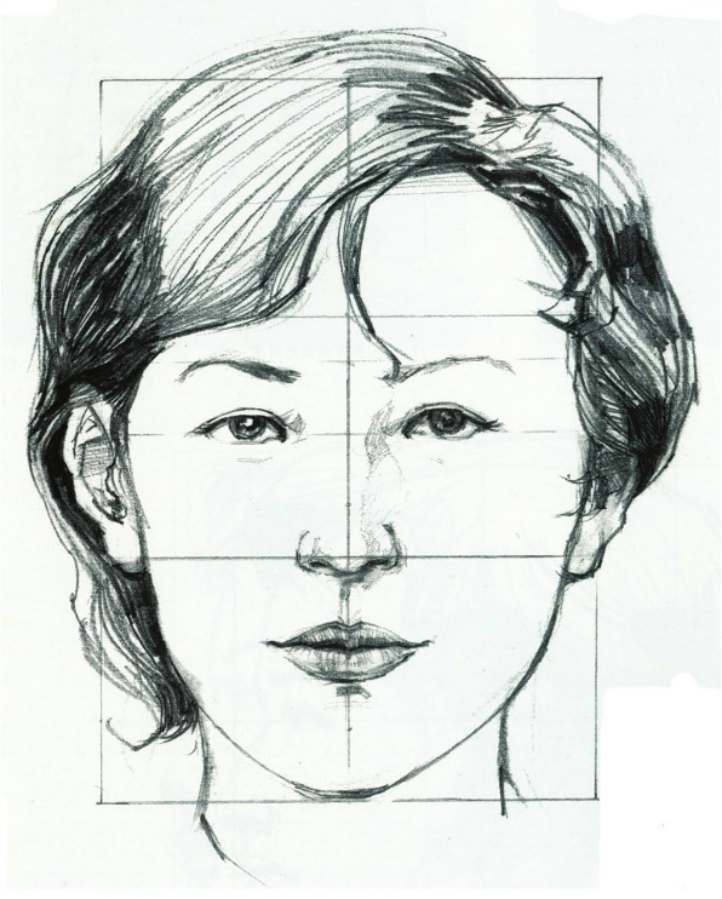


↑男性头部侧面比例图。

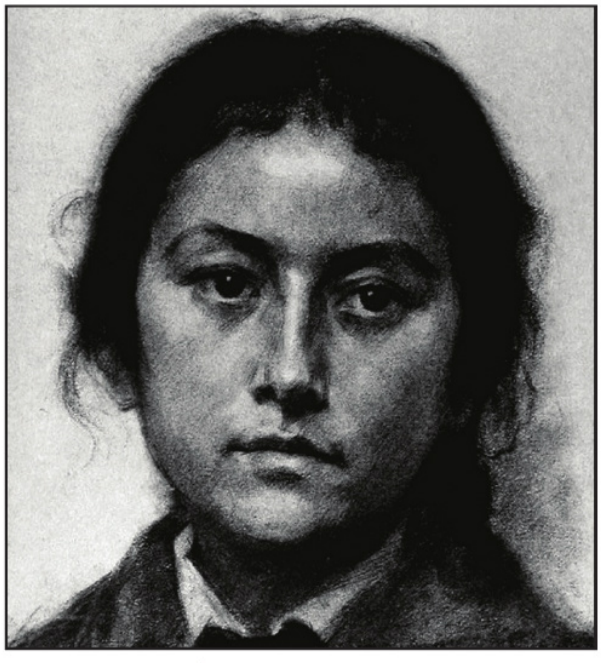


↑男性侧面人像素描。

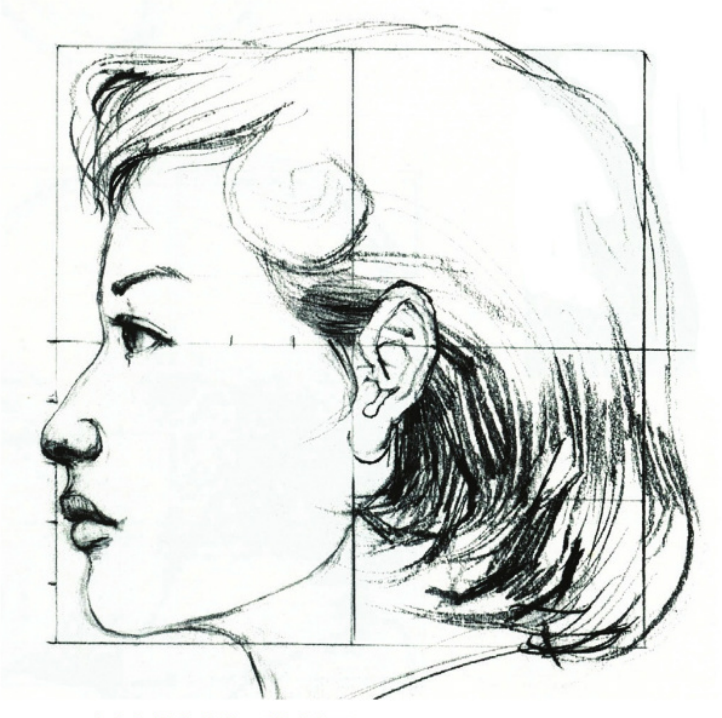
（2）女性：一般上，脸型圆滑，下颌骨稍尖。骨骼、肌肉起伏较小。



↑女性头部正面比例图。



↑女性正面人像素描。



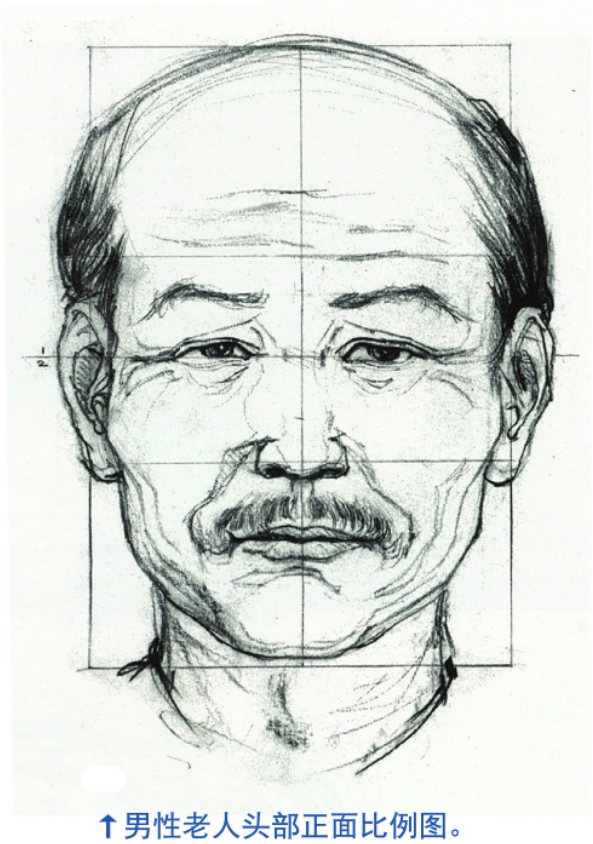
↑女性头部侧面比例图。

↑女性侧面人像素描。

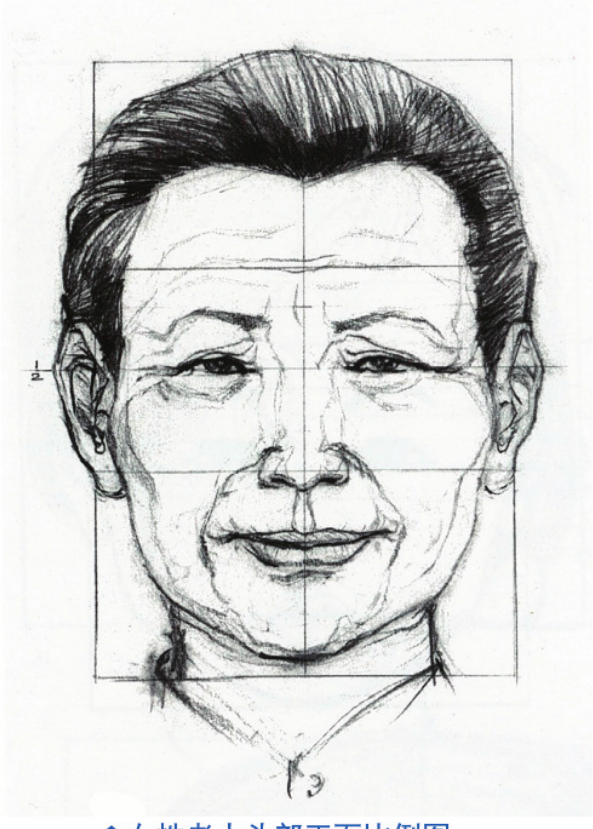
3. 老人头部的特征

由于生理机能衰退，一般老年人的头部及五官会发生一些变化。如皮肤松弛、皱纹多、眼角与嘴角明显下垂，头发稀少、变白。

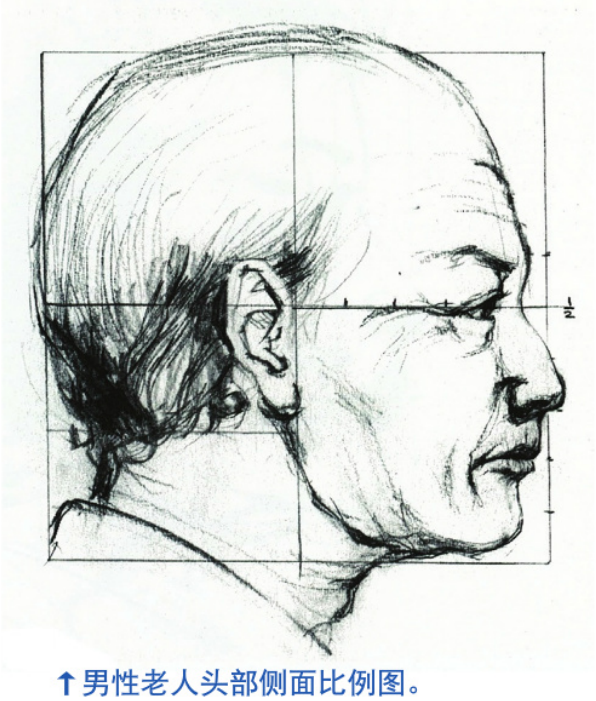
此外，由于牙齿脱落，从鼻底到下颌骨的距离世会略为缩短些。



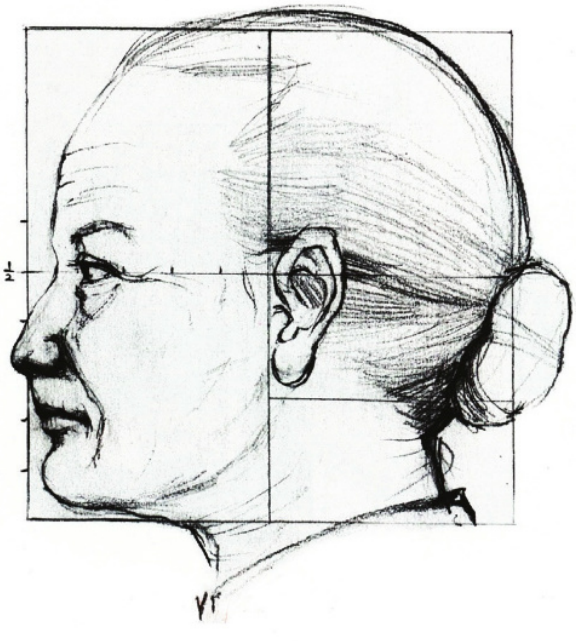
↑男性老人头部正面比例图。



↑女性老人头部正面比例图。



↑男性老人头部侧面比例图。



↑女性老人头部侧面比例图。

三　幼儿的头部

1. 特征

幼儿头部比例与成人头部比例不同，由于幼儿的头部发育还未成熟，下颌骨较短小，头盖骨较大，整个面部呈圆形，五官也比较集中。

2. 比例

正面：

◆高度与宽度的比例约为3比2。

◆眉毛位于头部高度的1/2处。

◆眼睛位于眉毛至下巴的1/4处。

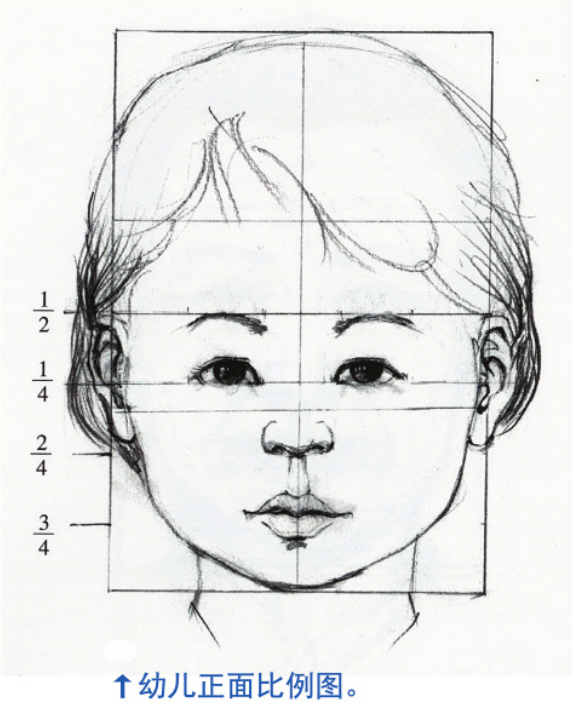
◆鼻子位于眉毛至下巴的2/4处。

◆嘴巴位于眉毛至下巴的3/4处。

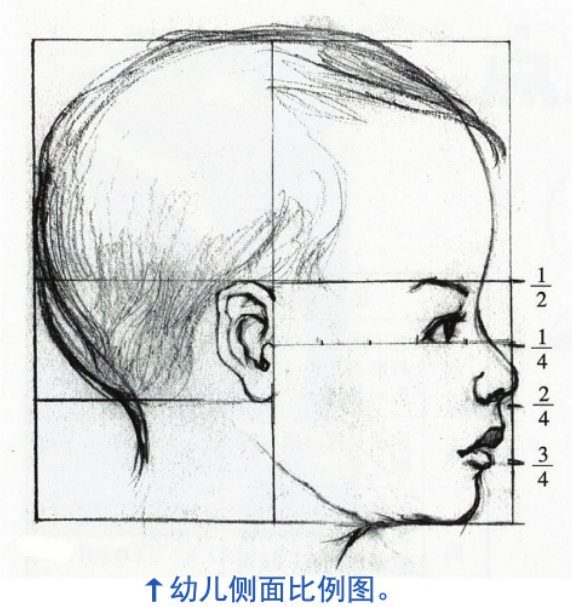
◆耳朵的长度相等于眉毛与鼻子之间的距离。

侧面：

◆高度与宽度的比例约为2比2。



↑幼儿正面比例图。



↑幼儿侧面比例图。

四　头部的简笔画

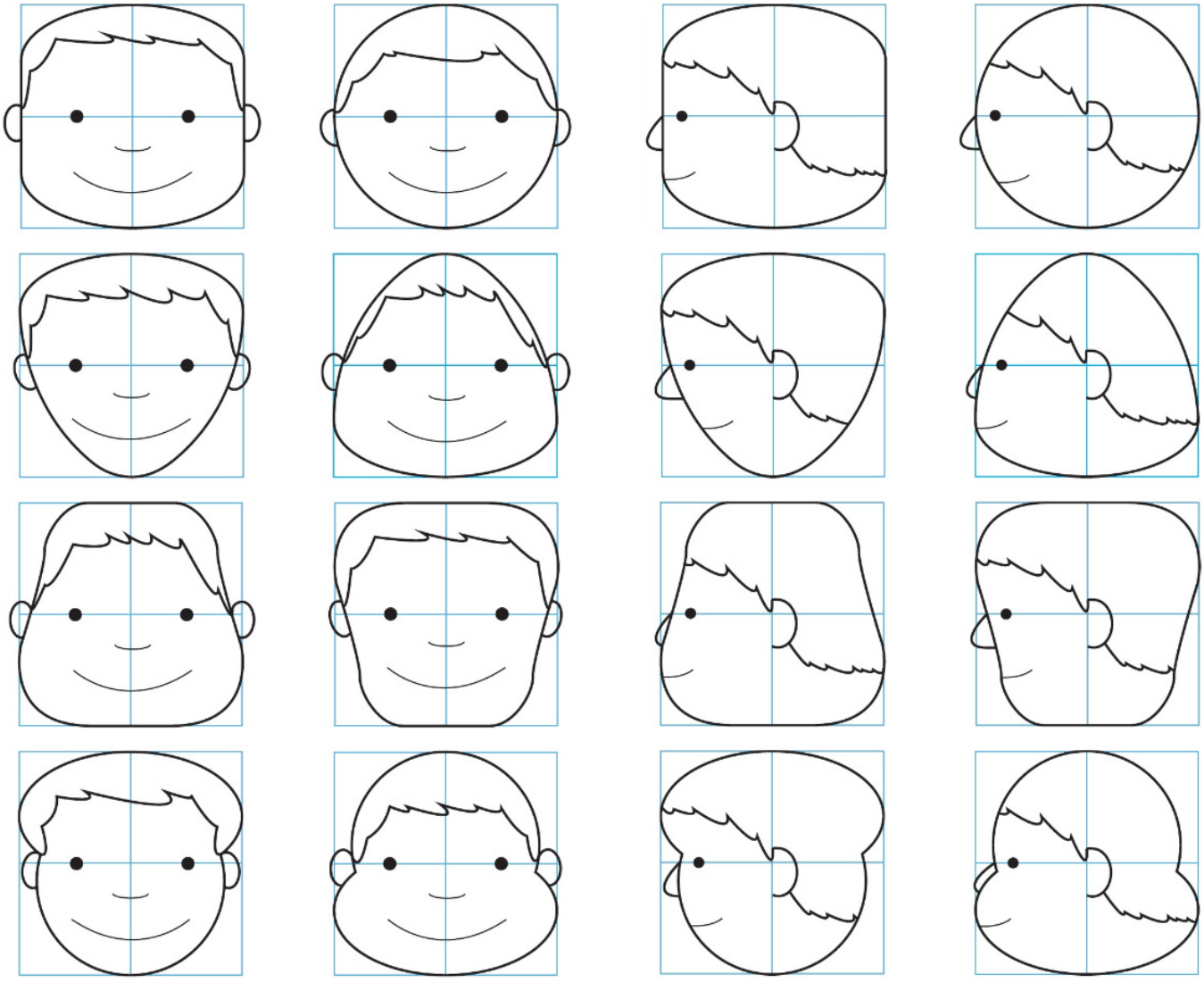
头部简笔的画法，其基础在于掌握正确的头部比例后，进行创造和表现，最常应用于漫画和动画的人物造型。

1. 头型：

我们常用扑克脸、圆润、尖瘦，来形容一个人的脸型。因此，只要我们仔细观察就能分析出，人们头型的几何造型。

透过观察可以把头型归纳为简单的几何造型，如方形、圆形、三角形，再由一个或多个的几何造型，组合成各种造型不同的人像，即可有效掌握人像的特征。

依据人像比例知识，可以试着画出各种简单的人像，其中会因为不同的几何造型的组合与倒置，而画出不同效果的人像，如正三角形和倒三角形的人像效果，就会让人感觉一个人像较瘦，另一个较胖。



↑正面头型简笔。　　↑侧面头型简笔。

2. 表情：

喜、怒、哀、乐的人物表情中，以五官的眼睛、眉毛和嘴巴的变化，即能描绘出各种人像的表情。

眼睛是灵魂之窗，它能反映出人在当下的心理感受。在紧张和惊吓中，瞳孔的生理反应会自然的放大，我们会感觉到眼睛变大，因此眼睛的大小变化，可以适时的表达出一个人的心情。在绘画表现上，可以应用眼睛大小变化，来表达人像的情感，如大眼睛表示惊吓和紧张、细小的眼睛表示悲伤和喜乐等。

眉毛，在人像画的情感表现上有锦上添花的作用，眉毛的弧度和方向，决定了人物的表情，能与眼睛形成互补的作用，更精确的表现人像情感。

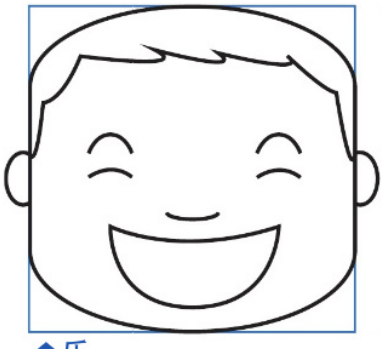
嘴型在人像画中是最直接能表达人物情感的元素，开口、裂嘴、扁嘴、嘟嘴等，都是一种情感的表现。在简笔画中，透过嘴角的抑扬就能表达出人物的情感，如嘴角上扬表示快乐、下扬表示悲伤、横线表示安静、0型表示惊叹等。

在脸部中还有鼻翼两旁往下延伸的法令纹、眼角旁的鱼尾纹和额头上的皱纹等，都能适确的表现出人物的情感。

↑喜。

↑怒。

↑哀。

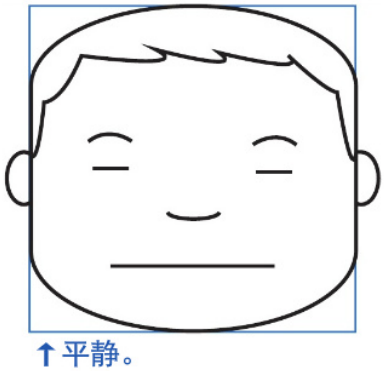


↑乐。

↑惊讶。

↑痛苦。

↑愤怒。



↑平静。

3. 特征：

只要仔细观察，不论男女老少，每个人的脸型都有一个属于他们年龄层的特征。青年人的脸部肌肉较结实，皱纹较少；成年人肌肉开始松弛，会有法令纹；老年人肌肉老化松弛，还有明显的皱纹和鱼尾纹；孩童的肌肉紧致，但五官比例与成人不同。除此之外，发型、脸型轮廓、眉型和胡须等，都是表现人像特征的元素。

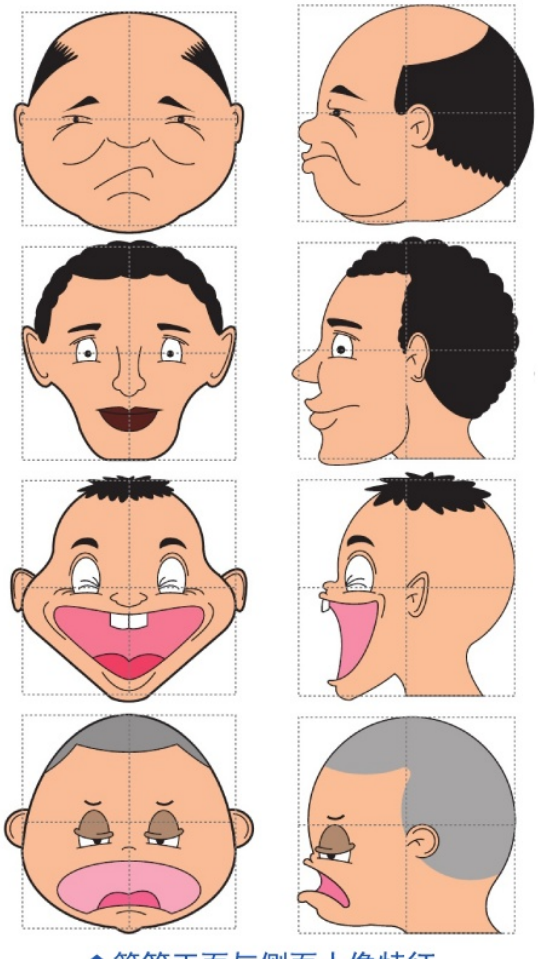
另一方面，进行人像描绘时，也可以针对人像中，较为凸显的五官特征，以较夸大的表现手法，来强调人物的特征，会更容易联想到要描绘的对象。

←简笔青年人像特征。

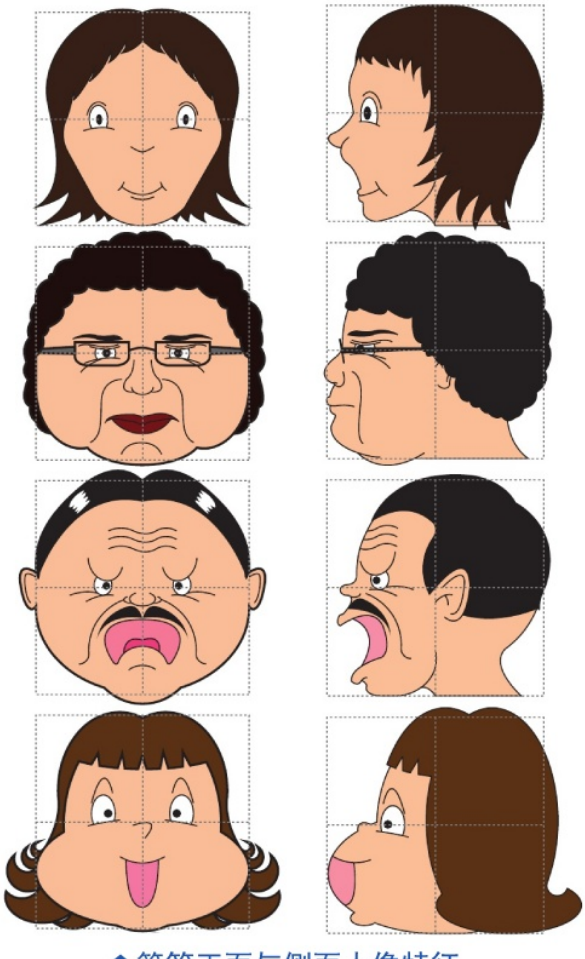
←简笔成年人像特征。

←简笔老年人像特征。

←简笔儿童人像特征。



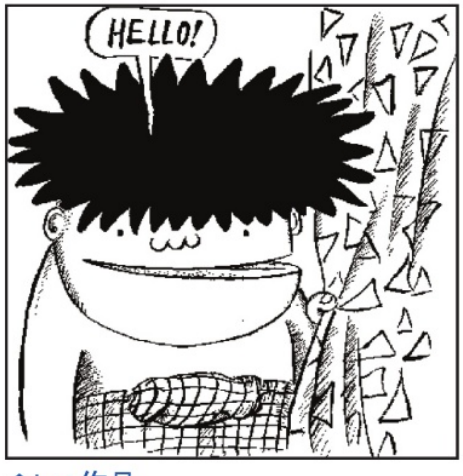
↑简笔正面与侧面人像特征。



↑简笔正面与侧面人像特征。

五 简笔画人物作品

漫画家用简单的笔画就能画出趣味的人物，其中维妙维肖的人物表情，都值得初学者模仿学习。



↑Lat作品。

↑丰子恺作品。

↑萧言中作品。

↑手冢治虫作品。

↑徐有利作品。

↑王锦松作品。

↑电话仔作品。

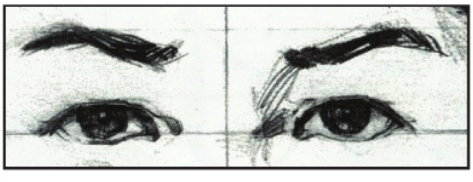
↑安达充作品。

随堂练习

选择题：

（　　）1. 下列对成人头部特征与比例敍述，何者是错误的？
A. 成人女性脸型圆滑，下颌骨稍尖。
B. 成人男性眼角与嘴角明显下垂。
C. 嘴巴位于眼睛至下巴的3/5处。
D. 眼睛位于头部高度的1/2处。

（　　）2. 下图所示，何者较符合老人的眼神？

A.


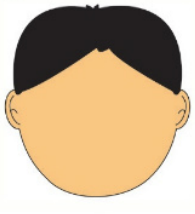
B.

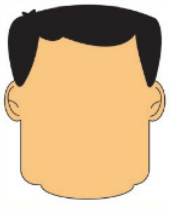
C.

D.

（　　）3. 下图所示，何者属于消瘦的脸型？

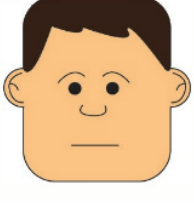
A.

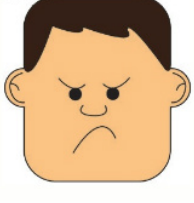
B.


C.


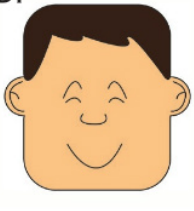
D.

（　　）4. 下图所示，何者属于生氣的表情？

A.


B.


C.

D.


（　　）5. 下列人像速写中，何者较具女性特征？

A.

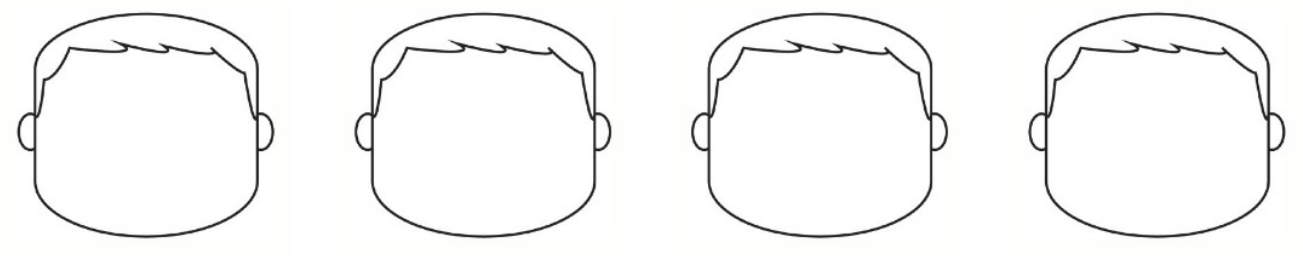
B.

C.

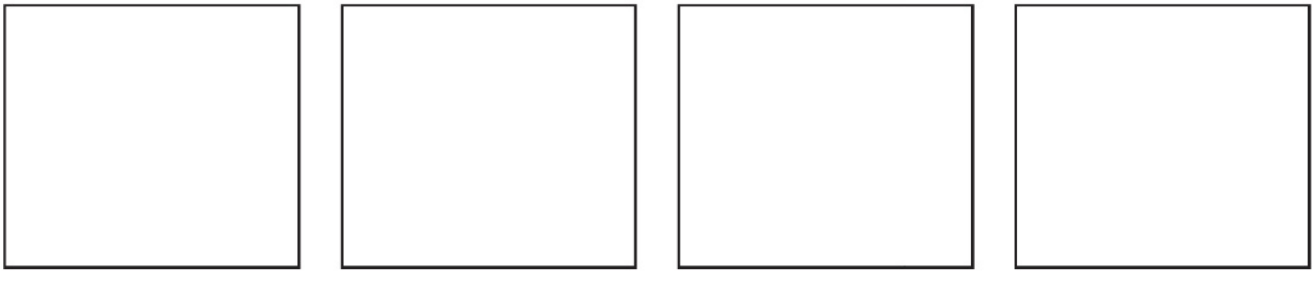
D.

学习单：

1. 请画上四个不同的人物表情于以下四个空白的脸型中。



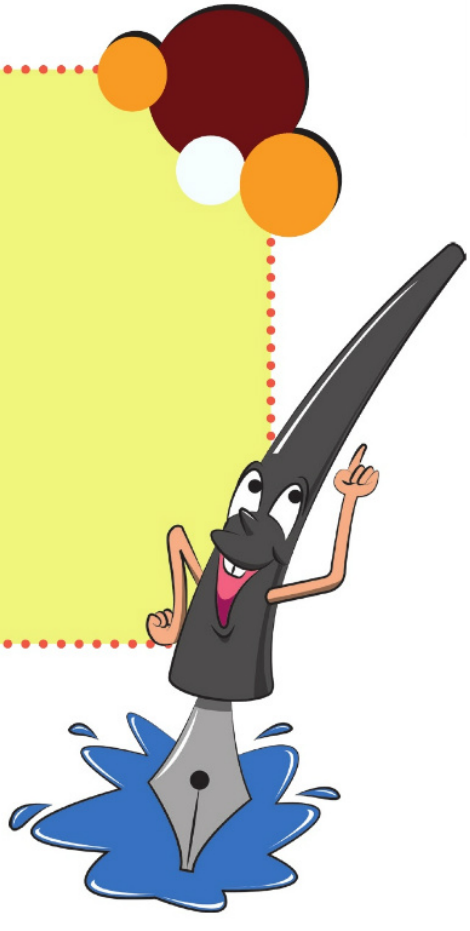
2. 请用简笔的方式，画出四个不同特征的人像于以下空格中。



第8单元：造形

学习目标

- 能够知道形式原理
- 能够了解生态造型中的生物特征

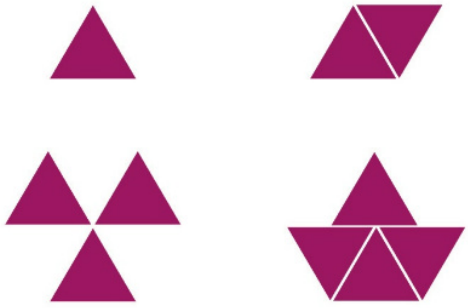


一　造形基本概念

在自然界和生活中，我们眼睛所看到的物体都是一个造形。造形的构成与点、线、面、体息息相关，其中也包括了材料、结构、色彩、个人审美价值等因素组成不同的形态或形体。

点、线、面，可以构成三角形、正方形、圆形、椭圆形等的几何形，再经由各个几何形的组成创造出更多的形态，这就是造形的基本概念。

我们生活中的工艺品、家电产品、广告、包装等都是在造形的概念下所创造出来的，就狭义的解释即是用有形的材料来制作，而且占据空间的物品，诸如绘画、雕塑、建筑等相关的视觉艺术。



↑单一的三角形，经过不同的组合，可以变成其他的几何形态。

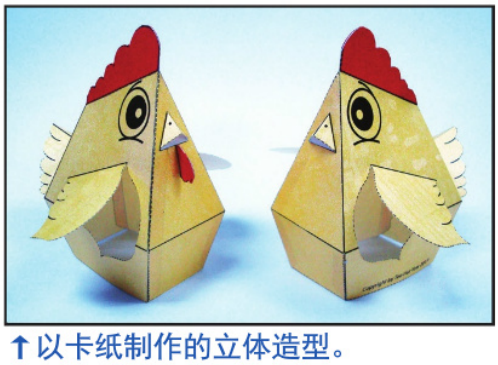
↑一张平面的颜色纸，因为结构的不同，呈现出的造型也大不相同。

↑金属材质造型。

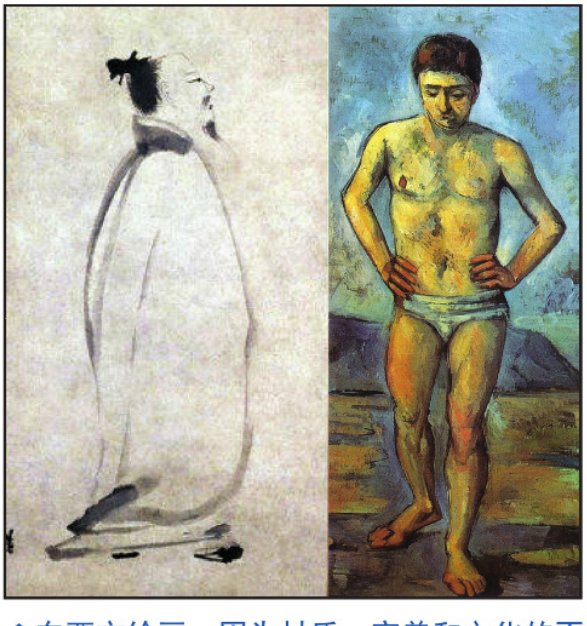
↑木雕造型。

↑袜子制作的造型玩偶。

↑陶土的可塑性，可以塑造出不同造型的容器。



↑以卡纸制作的立体造型。



↑东西方绘画，因为材质、审美和文化的不同，在绘画表现上，也大不相同。

二　形态

当我们要形容一个物体的造形时，会用一个简单和准确的形容词，如瓜子脸、萝卜腿、樱桃嘴、圆滚滚的身体，来描述一个人形态的形容词。简单的说，形态就是物体的最基本形状和姿态，三角形、正方形和圆形是几何造形里最纯粹的形态，透过几何造形的组合，可以创造出各种造型的形态。

在自然环境中，每一个生物都有属于自己的形态，有些是在生长过程中形成或是自然界的外力影响下而形成，以椰子树举例，每一棵椰子树的组成元素都一样，但是因为生长环境的不同，其形态也会不一样，有的长的笔直、有的长的弯曲。

这些在大自然界中的生物形态看似复杂，只要稍微仔细观察和分析，还是可以把各部位分解和归类到简单的几何造形中。

↑《老夫子》漫画中，因角色造型像蕃薯，而名叫大蕃薯先生。

↑《西游记》孙悟空角色，以猴子作为故事人物造型。

↑四个卡通人物的形态都是圆形的脸。

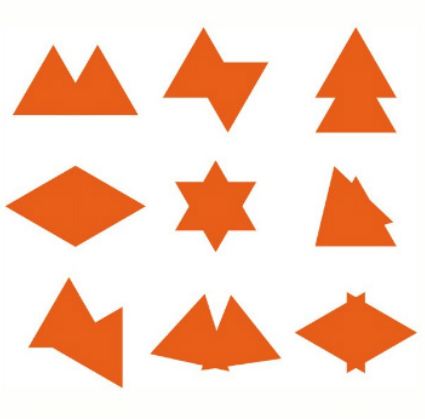
↑椰子树的形态各不相同。

↑自然界中，每一种动物都有其独特的形态，我们可以从形态中，分辨出动物的类别。

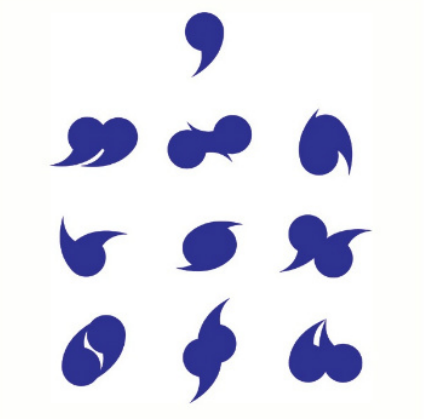
↑以兰花的形态，创造出兰花造型的饰品。

←创作者能准确掌握自然界的形态，有助于创造出让人共鸣的作品。

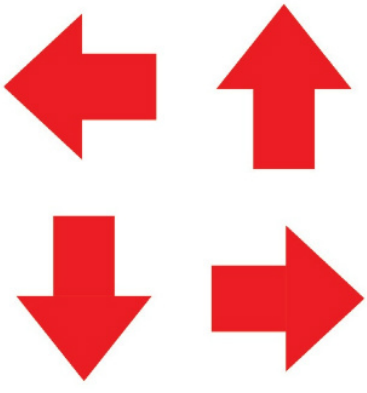
要掌握好造形，对形态的分析与解构是很重要的，漫画家善于将复杂的造形经过分析和解构后，再用简单的几笔来创造出高矮胖瘦造形的漫画人物。除此之外，一个好的造形符号，可以透过图像传达出正确信息，如方向标志和交通标志等，都会因为符号的形态不同，而传达出不同的信息。



↑以两个三角形，可以组合出各种不同形态的造形。



↑以两个豆号造型，所组合出各种不同形态的造形。

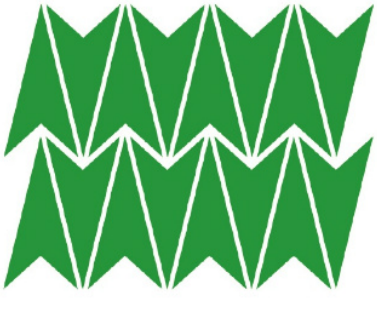


↑相同形状的符号，因为不同的姿态，传达出具方向性的形态。

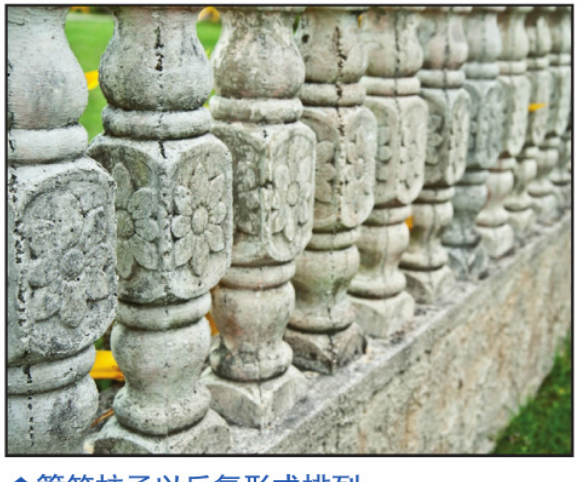
三　形式原理

我们的生活环境和自然中有很多造型美丽的物体，但是每个人的美感经验不同，美与丑没有绝对，每个人对美的看法不一样，所创造出的造型也会不相同。因此，经由心理学家和美学家的分析与整理，大至将美感的形式原理归纳出十个项目。

1.反复（Repetition）：以相同的形、或音、或色等媒材、同列在一起，成为连续着的一种现象。



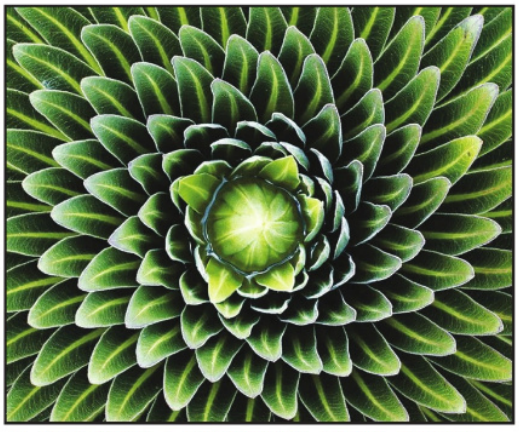
↑标志反复的排列组成。



↑篱笆柱子以反复形式排列。

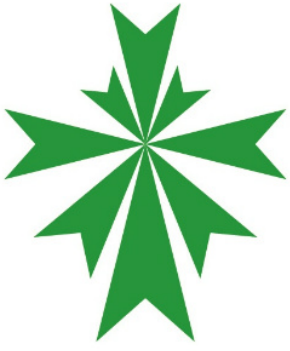
2. 渐层（Gradation）：将反复的形式依等级，渐变的原则，予以一层层的渐次变化。

↑标志由大到小，渐层的环绕排列至中心点。



↑植物造型中能发现渐层的形式原理。

3. 对称（Symmetry）：以假定的直线为轴，在此轴线的左右，或上下所排列的媒材完全相同。



↑标志以中轴线，左右对称组成。

↑蝴蝶的造型是对称的。

4. 均衡（Balance）：在无形轴线的左右，或上下所排列的媒材，虽非完全的相同，但在质与量的方面，并不偏重一方，在感觉上甚至有恰好相等的分量。

↑标志均衡的排列，不偏重一方。

↑南瓜的造型具有均衡的特点。

5. 调和（Harmony）：以同性质，或类似的媒材，配合在一起，虽有某种程度上的差异，但仍有融合的感觉。

↑标志形态相似，但是大小不一的调和在一起。

↑利用不同色彩和大小的玫瑰花，制作成具有调和感的新娘手花。

6. 对比（Contrast）：两种或两种以上的媒材并列，其间有极大的差异。

↑大小标志排列在一起，让人有对比的感觉。

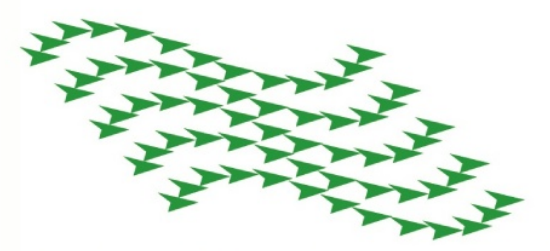
↑落水山庄（Fallingwater），美国著名的建筑物，建在山林瀑布之上，形成现代几何与自然环境的对比效果。

7. 比例（Proportion）：在同一结构之内，部分与部分，或部分与整体之间的关系。

↑标志由大至小，等比例的缩小组成。

↑螺旋梯由上往下看，会让人有等比例缩小的视觉效果。

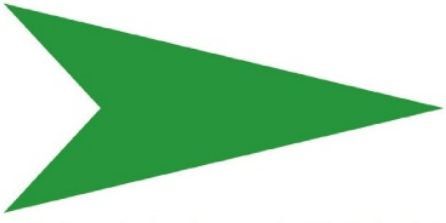
8. 节奏（Rhythm）：又称韵律，或律动，具有周期性间合的一种秩序的运动。



↑每个标志以特定的坐标位置，组成具有律动感的画面。

↑海水打在海岸线上的律动感。

9. 单纯（Simplicity）：简化的形态，最易显现所欲表现内容的本质。

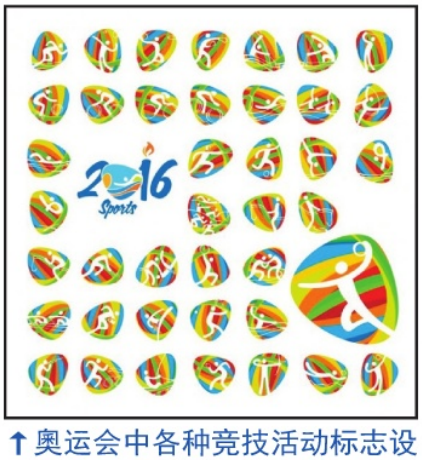


↑单纯一个标志，不与其他标志组合。

↑书法家以单纯的墨汁于美术馆中，呈现他的作品与空间的关系。

10. 统一（Unity）：在许多纷杂的媒材中，有一共同点统率整体，而具统一感。

↑大小一致的标志，在方向不同中，让人有统一的感觉。



↑奥运会中各种竞技活动标志设计，其形态与色彩应用都具有共同点，让人产生统一的感觉。

四　生活与自然生态造形

我眼中所看到的万物，都有一个属于它的造形，在自然的生态中，许多动、植物的造形，会因为环境、气候和生活习性，而大不相同。如枫叶会在秋天变红色、仙人掌为保有水份而没有叶子、丛林中动物的保护色，能让它行动更加安全、长颈鹿的长脖子，让它吃到树上的叶子等，都是非常有趣的。

因此我们透过对自然生态的观察与了解，也从中设计了许多生活实用物品，如交通工具、服装、器具等。这些物品的造型设计，在材料、色彩、结构和功能上，最终会是影响物品造型的因素之一。

↑秋天季节枫叶变红。

↑多刺的仙人掌具保水能力。

↑变色龙的保护色，能让它安全的在环境中行动；军人在户外行动时，会穿上与环境色相近的服装，以减低敌人的察觉。

↑行动电话的设计，随着人们使用电话的概念不同，也决定了行动电话的造型。

↑动物界中，有许多造型独特的动物。

↑飞机的造型设计，必需考量其机翼的功能。

↑轮子是汽车造型设计中，必需考量的功能。

↑不同功能须求的船，其船体造型设计会不一样。

↑独特造型的独角仙。

↑老虎的斑纹是其造型特征之一。

↑孔雀开出艳丽的屏，其形态和色彩都非常独特。

↑金属材质制成的立体造型。

↑纤维材质的立体造型。

↑南瓜造型的茶具设计。

↑木材雕刻。

↑草间弥生运用不同的材类，创作出系列南瓜作品。

←掌握豬的造型，即能雕出趣味的造型石雕。

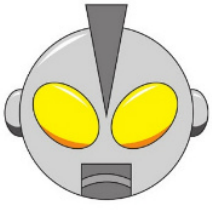
↑《龙猫》动画中的角色造型独特。

随堂练习

选择题：

（　　）1. 下列敍述中，何者与造型**无关**？
A. 陈先生利用春联装饰，让房子更添新春气氛。
B. 张老师指导学生们利用回收物品制作灯笼。
C. 李同学设计了戏剧社的团徽。
D. 林同学参与合唱团的演出。

（　　）2. 下图所示，何者形态**不相同**？

A.


B.

C.

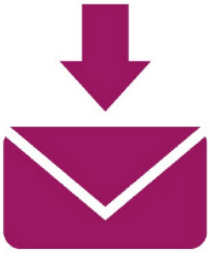
D.

（　　）3. 下图所示，何者较符合逃生门的造型符号设计？

A.

B.

C.

D.


（　　）4. 下图所示，何者建筑造型**不属于**对称形式原理的元素？

A.

B.

C.

D.

（　　）5. 下图所示，何者标志**不具备**模仿生物造型的特征？

A.

B.

C.

D.

学习单：

1. 请以您的英文姓名字母，设计一个标志；标志造型须符合圆形、正方形或三角型，其中一种形态；无色彩规限。

例：Lim Lian Geok = LLG